普通高中教科书

音乐

必修

音乐鉴赏

花城出版社

普通高中教科书

音乐

必修

音乐鉴赏

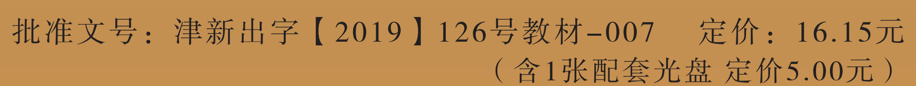

花 城 出 版 社

绿色印刷产品

批准文号：津新出字【2019】126号教材-007　定价：16.15元
（含1张配套光盘 定价5.00元）

普通高中教科书

音乐

必修

音乐鉴赏

主　　编　程建平

本册主编　王朝霞

花城出版社

中国·广州

图书在版编目（CIP）数据

音乐：必修. 音乐鉴赏 / 程建平主编. -- 广州：花城出版社, 2019.8
普通高中教科书
ISBN 978-7-5360-8969-3

Ⅰ. ①音… Ⅱ. ①程… Ⅲ. ①音乐课－高中－教材 Ⅳ. ①G634.951.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第159530号

编写单位：花城出版社
主　　编：程建平
副 主 编：许新华　杨　健
本册主编：王朝霞
主要编写：宋曼蕾　李　婷

出 版 人：肖延兵
责任编辑：王永媛　邢思敏
技术编辑：薛伟民　凌春梅
责任校对：李道学
装帧设计：林露茜　李玉玺

书　　名　普通高中教科书. 音乐：必修. 音乐鉴赏
PUTONG GAOZHONG JIAOKESHU. YINYUE：BIXIU. YINYUE JIANSHANG
出版发行　花城出版社
（广州市环市东路水荫路 11 号）
经　　销　全国新华书店
印　　刷　山东沂水沂河印刷有限公司
（山东省沂水县振兴路 1 号）
开　　本　889 毫米×1194 毫米　16 开
印　　张　9.75
字　　数　190,000 字
版　　次　2019 年 8 月第 1 版　2019 年 8 月第 1 次印刷
定　　价　16.15 元（含 1 张配套光盘　定价 5.00 元）
批准文号　津新出字［2019］126 号教材－007

目录 mulu

第一部分

第一单元　音乐与生活

第二单元　音乐与时代

第二部分

第三单元　音乐与民族

第四单元　音乐与社会

第一部分

第一单元

音乐与生活

第 1 节　生命之歌

从生命的诞生直至生命的终结，音乐见证人生每一个神圣的仪式，伴随人生每一段丰富的经历。同时，音乐可以表达人们对生命的渴望与追求、思考与眷恋。

那么，什么是音乐呢？

聆听与感知

槟榔树下摇网床

黄淑子　词
苏文进　曲

听赏指南

● 关注摇篮曲的音乐特点。

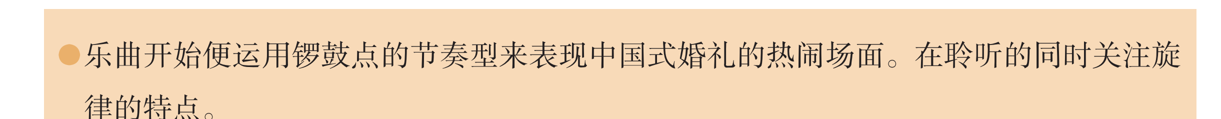
00:00　前奏由巴乌以及哼鸣声带出。
00:38　主旋律出现，哄宝宝入睡的哼鸣声一直伴随。
00:57　以衬词“蹦蹦蹦”唱出连接段。
01:45　进入第二段。
03:03　尾声部分，力度减弱。巴乌再次出现直至消失。

婚 礼 场 面

——选自钢琴组曲《鱼美人》

吴祖强、杜鸣心　曲

听赏指南

●乐曲开始便运用锣鼓点的节奏型来表现中国式婚礼的热闹场面。在聆听的同时关注旋律的特点。

00:00　强有力的和弦奏出中国式的锣鼓点，接着钢琴奏出了欢快的主题旋律。

1=D $\frac{4}{4}$

快板　欢庆地

1 1 1 1 | 1 23 1 5 1 23 1 5 | 1 23 1216 53235 |

00:18　第一插部，力度较之前弱一些。以右手十六分音符的快速跑动、左手大段的八度进行为主。

00:30　主题旋律的再现。

00:41　第二插部。

01:14　主题的再次出现。注意左手的低音与节奏，力度不断增强，在最强处结束。

1=D $\frac{4}{4}$

1. 6 5 1 2 23 1 0 | 1. 6 5 1 2 23 1 0 |

1232 1215 1232 1215 | 1232 1216 5323 5 0 |

吴祖强（1927—　）

作曲家、音乐教育家。代表作有：舞剧音乐《鱼美人》（合作）、《红色娘子军》（合作），弦乐合奏《二泉映月》，琵琶协奏曲《草原小姐妹》（合作）等。

杜鸣心（1928—　）

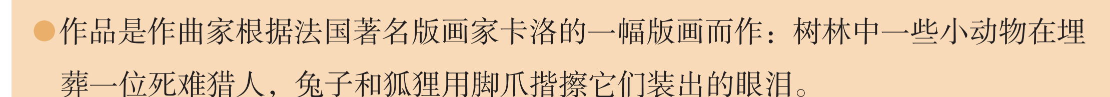
作曲家、音乐教育家。代表作有：舞剧音乐《鱼美人》（合作）、《红色娘子军》（合作）、《玄凤》，《第一钢琴协奏曲（春之采）》，小提琴协奏曲、交响幻想曲《洛神》等。

猎人的送葬行列

——选自《第一交响曲》第三乐章

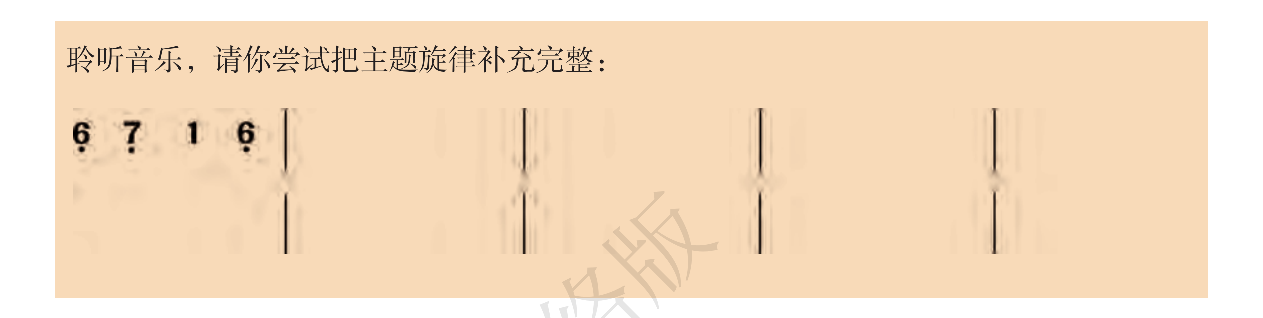
［奥］马　勒 曲

听赏指南

- 作品是作曲家根据法国著名版画家卡洛的一幅版画而作：树林中一些小动物在埋葬一位死难猎人，兔子和狐狸用脚爪揩擦它们装出的眼泪。
- 主题旋律由法国古典传统歌曲曲调改编，中译名《两只老虎》。

聆听音乐，请你尝试把主题旋律补充完整：

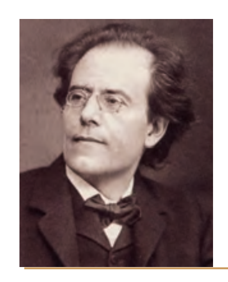
00:00　定音鼓奏出葬礼的行进节奏，低音提琴加弱音器奏出主题旋律。之后，大管和大提琴加入，音乐以卡农的形式进行。

01:01　单簧管奏出跳动的旋律。

01:16　主题旋律变化重复，继续以卡农的形式进行。

02:07　歌唱性与舞蹈性的旋律交替出现。

04:10　主题旋律再次出现，跳动的旋律由大提琴奏出，力度渐弱，速度变慢直至消失。

马　勒（1860—1911）

奥地利作曲家、指挥家，西方晚期浪漫主义音乐的代表人物。所创作的9部交响乐、交响声乐套曲《大地之歌》以及40多首声乐作品，在近代音乐文献中占有重要地位。

实践与表现

（1）聆听歌曲《槟榔树下摇网床》，用手轻打节拍，感受歌曲的旋律、速度、力度和音色，并把你感受到的音乐表现要素以准确的常用术语或表达方式写在相应的（　　）中。

演唱形式（　　　　　　　）　　旋　律（　　　　　　　）
节　拍（　　　　　　　）　　节　奏（　　　　　　　）
速　度（　　　　　　　）　　力　度（　　　　　　　）

（2）写出《猎人的送葬行列》主题旋律，然后分组用卡农的方式唱出。

探究与拓展

（1）根据下列音乐表现要素，结合你知道的相关术语，谈谈的你的理解（可参照旋律的例题）。

要素	你的理解
旋律	按一定音高、时值构成的富有逻辑性的单声部进行。音符的高低起伏及长短快慢等，产生出欢快、激昂、悲伤等不同的音乐情绪
节奏	
节拍	
速度	
力度	
音色	
调式	
和声	
曲式	

（2）通过本课的学习，尝试自己定义什么是“音乐”。

第 2 节　情感之声

音乐是情感的艺术，最善于表达人类复杂而细腻的情感世界。在漫漫人生中，音乐以其独特的形式抒发着人类各种不同的思想情感……

梁山伯与祝英台（节选）

（小提琴协奏曲）

何占豪、陈钢　曲

- 此段落是协奏曲呈示部中的副部主题“同窗三载”。
- 小提琴与交响乐队相互模仿、配合、交替出现。
- 小提琴独奏部分借鉴民族乐器的多种演奏技巧，富有民族韵味。
- 本段落句法结构为：A+B+A+C+A。

a句　00:00　小提琴奏出由越剧过门变化而来的主题，节奏明朗欢快，多处运用跳音的演奏方式。

1=E $\frac{2}{4}$
活泼的快板

4. 3 2 3 | 5. 6 | 1. 3 2 1 6 | 5. 6 | 1. 6 1 2 | 3. 2 3 5 |

2 3 2 1 6 5 | 1. 6 | 1. 6 1 2 | 3. 2 3 5 | 6 1 5 6 7 6 | 5. |

b句　00:27　由主题动机变化发展的插部，以乐队与小提琴交替出现。由木管与独奏小提琴及弦乐与独奏小提琴相互模仿而成。

1=E $\frac{2}{4}$

4. 5 4 3 | 2 1 2 3 | 5 – | 5 6 | i. 2 3 5 | 2 i 7 6 | 5 – | 5 – |

i. 6 | i 2 | 3. 2 | 3 5 | 2. 3 2 7 | 6 i 5 6 | i – | i 6 |

i. 6 | i 2 | 3. 2 | 3 5 | 6. i 5 6 | 7 2 7 6 | 5.

a句　00:46　乐队奏出加花变奏的主题。

c句　00:57　小提琴模仿古筝的演奏，竖琴与弦乐模仿琵琶的演奏。

1=A $\frac{2}{4}$

5 5 5 6 1 | 5 5 5 6 1 | 2 2 2 3 5 | 2 2 2 6 | 5 6 5 3 2 3 5 6 |

3 3 3 6 | 5 6 5 3 2 3 5 6 | i 1 i 2 3 2 i | 6 6 6 i 2 i 6 | 5 5 5 |

a句　02:05　长笛奏出主题，小提琴加花变奏。

母亲教我的歌

（小提琴独奏）

［捷克］德沃夏克　曲

听赏指南

- 带装饰音的曲调，$\frac{2}{4}$拍的旋律线与$\frac{6}{8}$拍的伴奏交错相融。
- 关注旋律中的切分节奏及八度大跳音程。
- 在百年的传唱中，该曲成为各国歌唱家演出的保留曲目。本课听赏的是小提琴家、作曲家克莱斯勒改编的小提琴独奏版本。

前　　奏　00:00　钢琴慢速奏出带有颤音的简练短小的旋律。

第一部分　00:27　小提琴用A弦演奏出音乐主题，句尾的切分节奏和大跳音程增强了起伏感。

1=D $\frac{2}{4}$

i 7 6 | i 7 6 | i 4 4 | 4 0 | 7 6 5 |

7 6 5 | 7 3 3 | 3 0 | 6 6 | 7 i 2 3 |

4. 7 | 7. 0 | i i i | 7 6 | 5 – | 5 0 ‖

01:02　小提琴用E弦演奏，音色更明亮，具有穿透性。

第二部分　02:17　B段音乐在速度、力度上有所变化，音乐情绪更加激动。

1=D $\frac{2}{4}$

3̇ 6 | 7 - | 1̇ 1̇ 7 1̇ | 2̇ 1̇ 7 | 6 7 | 1̇ 7 | 6 - | 6̇ 0 |

02:53　音乐转为C大调，曲调更加明朗、抒情。

1=C $\frac{4}{4}$

3̇ - - 5̇ | 5̇ - 2̇ - | 1̇ - - 3̇ | 3̇ - 7 - |

6 - 2̇ 6 | 1̇ - 7 - | 6 - 4 5 | 6 - -……

04:25　再现B段的旋律，接着不断采用移调和改变调性的手法直至结束。

德沃夏克（1841—1904）

捷克作曲家。其作品题材广泛，形式多样，内容丰富，音乐语言平易、朴实，极具民族特色。代表作有：《第九交响曲（自新大陆）》、《b小调大提琴协奏曲》，歌剧《水仙女》等。

阳 关 三 叠

（混声合唱）

古　　曲

王震亚　编合唱

听赏指南

- 作品根据著名诗人王维的名篇《送元二使安西》谱写而成。
- 全曲以商调式为核心。上半阕旋律多用级进手法，每句末尾旋律同音反复；下半阕长短句的旋律，运用切分节奏、附点节奏和八度大跳，表达了离别的痛苦心情。
- 《阳关三叠》的唱词是在原有的四句诗基础上加词进行演唱的，这加强了惜别的情调。作品基本是用一个曲调作变化反复，叠唱三次，故称“三叠”。聆听时，注意“三叠”中不同的人声变化与情感的发展。

一 叠　00:00　短小的引子引出全曲，古朴旋律铺垫作品的基调。上半阕是王维四句诗的旋律，五声商调式。多用级进手法，每句末尾旋律同音反复，用女声合唱加以表现。

1=♭A $\frac{4}{4}$

(5. 6 1 2 | 2 –) *mf* 6. 1 3 2 ‖ 1 2 2 – ‖ 5. 6 5 3 5 5 3 2 |

渭 城 朝 雨 浥 轻 尘，客 舍 青 青

1 2 2 – | 1 6 6 6 5 6 | 6 – 6. 1 3 2 ‖ 1 2 2 – |

柳 色 新。劝 君 更 尽 一 杯 酒，西 出 阳 关 无 故 人。

00:45　下半阕是长短句的旋律，采用八度大跳以及附点节奏，使情绪趋向激动。

1=♭A $\frac{2}{4}$ $\frac{4}{4}$

6 6. 6 6. | 6 6. 5 6 5 6 3 | 3 –(2. 1 6 1 | 1 –) 3. 1 |

遄 行，遄 行，长 途 越 渡 关 津。历 苦

2 – 3. 1 | 2 – 3 3 | 1 2 6. 5 | 6 – 6. 5 | 6 – |

辛，历 苦 辛，历 历 苦 辛 宜 自 珍，宜 自 珍。

二 叠　01:23　上半阕基本相同，关注增加的长短句变化；下半阕四个声部以卡农的方式进行，情绪更为激动。

三 叠　02:40　女声领唱为主，辅以衬托性的合唱。扩充的14小节，自由的速度，更突出了悲伤的气氛，全曲两度出现最高音，形成了歌曲的高潮。

1=♭A $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$

5 6 i | $\frac{3}{4}$ 6 5 6 i | 6 5 3 3 2 1 | 1 3 3 3 2 1 | 2 1 1 6 6 |

载 驰 骃，载 驰 骃，何 日 言 旋 轩 辚，能 酌 几 多 巡？千 巡 有 尽，

1 1 2 2 3 3 | 3 – – | 5 3 3 2 2 | 2 – – | 2 – – |

寸 衷 难 泯 无 穷 的 伤 感。

尾 声　04:40　各声部的模仿呼应、交错出现，最后以极弱的力度终止，营造期待回味的意境。

1=♭A $\frac{2}{4}$ $\frac{4}{4}$

3 – | $\frac{4}{4}$ 2 1 6 6 6 1 2 1 | 3 2 2 – | 3 3 3 – | 2 – – – | 2 – ‖

噫！从 今 一 别 两 地 相 思 入 梦 频，鸿 雁 来 宾。

沃尔塔瓦河

——选自交响诗套曲《我的祖国》第二乐章

［捷克］斯美塔那 曲

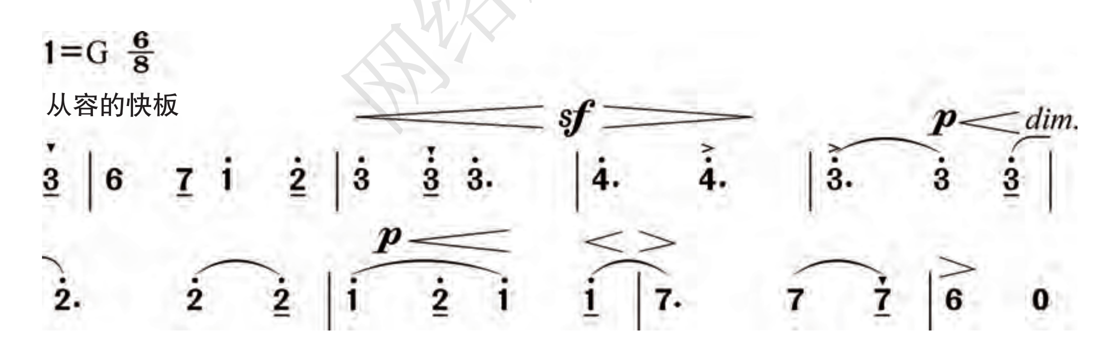
听赏指南

- 熟悉《沃尔塔瓦河》的“河流主题”。
- 对比主题音乐由e小调转为G大调，感受调性的变化。
- 沃尔塔瓦河沿河景色的音乐形象，使用了不同的乐器来表现。

引　子　00:00　开始由长笛奏出快速的十六分音符，接着两支长笛重奏使音响慢慢加强，随后加入单簧管，奏出与长笛反向流动的音型；小提琴的拨弦声，随着流水般的音型汇成低音弦乐声。

呈示部　01:00　小提琴奏出级进、深情、优美的河流主题，极具赞美与歌唱性。小调式的低音弦乐不断回旋与反复。

01:51　乐队全奏主题的重复与发展，使音响与力度不断地丰富与加强。

02:40　圆号和小号奏着明朗的、大调色彩的狩猎号角声；弦乐组以快速密集的流水音型，形成连续不断的起伏。

展开部　03:32　小提琴和单簧管奏出轻快的捷克民间波尔卡舞曲，音乐由弱渐强，再转弱，在弦乐器的单音反复中结束。

05:00　双簧管吹出神秘而悠长的音符；长笛和单簧管吹奏流动的音型；竖琴拨响串串琶音声；圆号以极其微弱的力度在长音上爬行；小提琴在高音区奏出象征水仙女的主题。

再现部　07:47　“河流主题”的再现。

08:35　音乐渐强，坚定的节奏音型构成新的音调，铜管乐器和木管乐器进行令人激动的对话；打击乐的加入，使乐曲达到高潮。

09:44　速度加快，力度增强，音乐更加明亮而坚定，“河流主题”由原本柔和、暗淡的小调转为明朗的大调，显得更加波澜壮阔。

1=E 6/8

5 | 1 2 3 4 | 5 5 5. | 6. 6. |

5. 5 5 | 4. 4 4 | 3 4 3 3 | 2. 2 2 | 1.

结束部　10:13　全部的管乐器奏出来自交响诗第一乐章的“维谢赫拉德古城主题”，开始较慢，随后逐渐加快且强劲有力。

11:05　弦乐渐渐地缓慢下来，流动的势头消失，最后在两个强有力的和弦中结束。

斯美塔那（1824—1884）

捷克作曲家、钢琴家和指挥家。主要作品有：交响诗套曲《我的祖国》、歌剧《被出卖的新嫁娘》等，被誉为“捷克民族音乐的奠基人。

实践与表现

（1）尝试改变《沃尔塔瓦河》主题旋律的节拍、速度、力度等音乐要素，分别表达出忧伤、欢快、愤怒的情绪。

例：　1=G 2/4

3 | 6 7 1 2 | 3 3 | 4 4 | 3 - | 2 2 2 | 1 2 1 | 7 7 | 6 - |

（2）仔细聆听并记住《梁山伯与祝英台》（节选）的a句（00:46处），体验民族音乐的加花手法。

（3）演唱一首或推荐几首表达不同情感的歌（乐）曲。

探究与拓展

（1）《母亲教我的歌》旋律中的切分节奏及八度大跳，在乐曲中起了什么作用？

（2）仔细聆听《阳关三叠》中“三叠”出现的声部音色变化，试分析这样的运用及变化在表达情感中所产生的作用。

（3）斯美塔那为什么要以河流作为创作题材？他在作品中试图表达些什么？他曾为《沃尔塔瓦河》写了这样的文字：“……两条小溪流过寒冷呼啸的森林，汇合起来成为沃尔塔瓦河，向远方流去。它流过响着猎人号角回响的森林，穿过丰收的田野。欢乐的农村婚礼的声音传到它的岸边。……”你认为作者是如何运用音乐语言来表现情景的？请填在相应的空格内。

表现情景	两条溪水	河流主题	狩猎场景	乡村婚礼	月光水仙舞	圣约翰险滩
音乐语言						

（4）通过聆听本课音乐，思考音乐家是如何通过音乐的语言来表达情感的。

第 3 节　生活之音

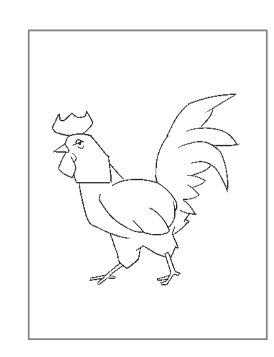
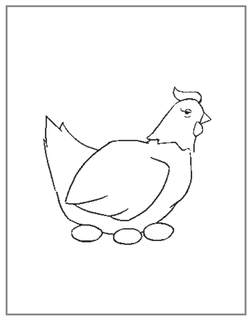
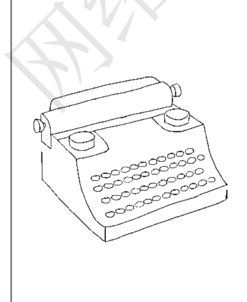
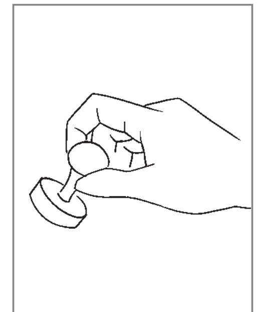
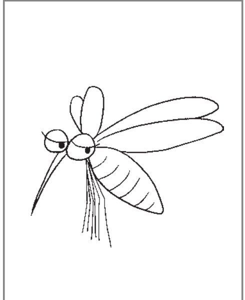
音乐是声音的艺术。在这个由声音交织起来的世界中，音乐无处不在。

聆听与感知

聆听准备

你可曾听到过这些声音，它们的声音都有哪些特点？

聆听老师播放的乐曲，为该曲设计标题，并说出你的理由。

乐　曲　一	乐　曲　二
我设计的标题：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。	我设计的标题：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
这是一首表现＿＿＿＿＿＿＿情景的乐曲。	这是一首表现＿＿＿＿＿＿＿情景的乐曲。
我的理由是：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿	我的理由是：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

永 恒 的 水

（多媒体协奏曲）

谭　盾　曲

- 多媒体协奏曲《永恒的水》创作于1998年，是一部极具音乐色彩和中国曲调韵味的现代音乐代表作品。
- 交响乐队的非传统演奏以及利用不同的器具和演奏手法将“水”作为主奏乐器，使音乐独具特色。
- 谭盾说：“我们天天的生活都与水有关，可是你听到水的声音没有？”

00:00　手与杯在水中极具节奏感地击打，营造出神秘感。

00:28　关注演奏家在此处运用了哪些“乐器”与表现手法。（观看视频，聆听音色）

00:43　大提琴音乐以缓慢的速度出现，音色浑厚沉稳，旋律悠长婉转，富于中国特色。

01:27　大提琴长音揉弦由慢至快，乐器发出的音响犹如一潭静水被搅动，预示着音乐的发展。

01:41　“锣”进入水中之后，变换汲水深浅，发出不同音色。运用固定的中国锣鼓经节奏型，强弱分明，为主旋律伴奏。

02:50　注意观看与聆听，对比以下3种打击乐器与交响乐队的对话。

（1）金属管音色__________　速度__________　节奏__________

（2）钢片音色__________　速度__________　节奏__________

（3）木瓢音色__________　速度__________　节奏__________

06:10 鞋垫击打长管，改变长管在水中的深浅，发出不同音高的音响。由慢至快的速度变换和由弱到强的音响变化，最终与有固定音高的交响乐器融合在一起。

07:25 ________________灌入水，摇晃发出类似____________________的响声。

08:22 注意聆听打击乐器马林巴的独特音色，极具“水”的音色特点。____________________的刮奏犹如水波层层荡漾。

09:10 关注反常规的乐器演奏方式：乐曲速度与力度的明显变化；乐器惟妙惟肖的声音模仿；极具印象主义音乐特点。前段音乐的几种水乐演奏音色再次出现，交响乐与水乐交相辉映，将音乐推向高潮的华彩段落。

14:20 音乐在____________________演奏的长音中结束。

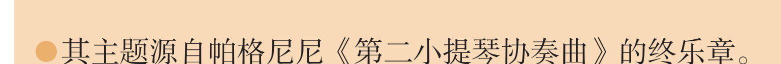
谭盾（1957— ）

中国旅美作曲家、指挥家。主要作品有：《离骚》《风、雅、颂》《弦乐队慢板》《道极》《卧虎藏龙》等。

钟

（钢琴独奏曲）

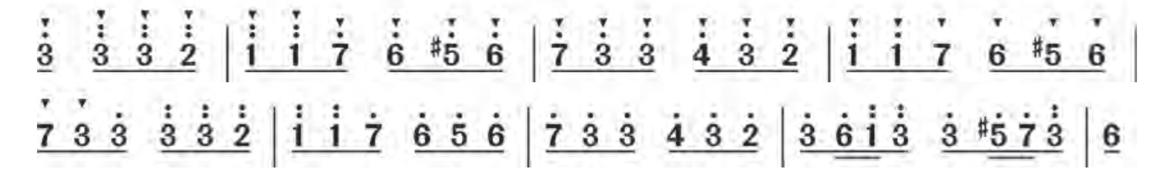
［匈］李斯特　曲

- 其主题源自帕格尼尼《第二小提琴协奏曲》的终乐章。
- 据记载，1831年3月，李斯特在巴黎听了帕格尼尼的音乐会之后，对他精湛高超的创作和演奏技艺惊叹不已，决心要成为钢琴上的帕格尼尼。翌年，他创作了这首钢琴曲，全名为《依据帕格尼尼的〈钟〉而作的华丽的大幻想曲》。
- 乐曲为三段体。因多次进行主题的变化和反复，故具有变奏曲和回旋曲的特点。
- 乐曲以跳音弹奏为主，跨度大，并有大量的炫技乐段。其演奏难度在当时被视为“不可能弹奏”的乐曲。

00:00　左右手交替演奏，两音之间相隔八至十六度；利用高音区八度的音响效果模拟钟表声。

00:10　钢琴高音区的音色和跳音奏法模拟小钟鸣响声。在《钟》的主旋律进行的同时，高音区小钟的鸣响声还需不断地弹奏。

00:42　连续迂回上行的音型结合装饰音、八度跳跃、力度强弱，形成巧妙的对比。

01:20　最高音区的跳音持续演奏，主旋律在左手低音与右手高音间交替出现。

01:54　中段主题出现，高音连续的装饰音与快速的音阶相结合，一气呵成，营造出各种有趣的嘀嗒声。

02:30　快速音群的跑动以及同音反复的技巧作为华彩性质的经过句。

02:49　《钟》的主题旋律再次出现，左手演奏中音的旋律，右手演奏高音快速的颤音，形成鲜明对比。

03:28　中段主题速度加快，音响加强，节奏紧凑，织体变宽，将音乐带入华彩乐段。

04:10　主题旋律速度更快，节奏愈发紧凑，力度增强，并运用大量八度以及大跳等高技巧演奏方式将乐曲推向高潮，最后以华丽的舞曲形式结束。

李斯特（1811—1886）

匈牙利作曲家、钢琴家和指挥家。主要作品有：交响诗《塔索》《前奏曲》，钢琴音乐《匈牙利狂想曲》等。他在钢琴上创造出管弦乐的效果，大大拓展了钢琴乐器的表现力。

实践与表现

（1）试用手指弹出《打字机》的主题旋律，分析其旋律、节奏的运用与情景表现的关系。

1=F $\frac{2}{4}$

快速

［美］安德森 曲

5 4 3 5 4 3 2 4 | 3 2 1 3 2 V 3 4 | 5 4 3 5 4 3 2 4 | 3 0 1 2 |

3 2 1 3 2 1 7 2 | 1 7 6 1 7 V 6 7 | 1 7 1 2 3 2 3 4 | 5

（2）在《永恒的水》中，给你印象最深刻的是什么？请以小组合作的方式，设定一个场景或主题，创作一首《纸》乐。

场景 / 主题	
主要乐器	纸、________、________、________、________等
演绎流程	

（3）如何理解音乐与生活的关系？尝试用不同的音乐要素，通过人声或乐器来表现不同的生活之音。

探究与拓展

（1）聆听《公鸡与母鸡》《蚊子之舞》，说说作曲家是运用哪些音乐要素来表现生活中的形象与情景的。

（2）在钢琴作品《钟》中，高音区大量的八度大跳及快速的音阶演奏想表现什么？如果要你创作一段名为《大钟》的音乐，你会怎么做？

（3）谈谈你对谭盾音乐风格的理解和看法。

（4）在聆听本课音乐后，请思考和体会音乐家是如何运用生活中的各种声音素材来创作音乐作品的。

小词典

● 音乐要素　卡农　交响诗套曲

注：小词典栏目中的具体内容，详见附录。

第二单元

音乐与时代

第 1 节　时代变迁中的中国音乐

古老的声音

音乐究竟是如何产生的？中国音乐历史的长河如何承载着每一段辉煌的过去并源远流长？我国传统音乐文化是中华民族的骄傲和自豪，需要我们世代相传，发扬光大。

聆听与感知

远古——骨笛

在远古先民们留下的音乐印迹中，“骨笛”的出现将我国可考证的音乐历史推至9000年前。“陶埙”由当时的狩猎工具发展而来。青海“彩陶盆”的图样仿若再现了三皇时期葛天氏部族乐舞“三人操牛尾，投足以歌八阕”的场景。这些乐器和器物为我们穿越时空追寻音乐的初始，聆听远古的声音、追想当时音乐生活情境提供了可能。

河南舞阳贾湖骨笛
（距今约9000年）

浙江河姆渡遗址一孔陶埙
（距今约7000年）

青海大通县舞蹈纹彩陶盆
（距今约5000年）

原始狩猎图

（骨笛与乐队）

钱兆熹　曲

听赏指南

- 此曲为20世纪80年代的作品，是现代人对远古时空的遥想。主奏乐器骨笛为禽骨仿制，与埙、其他乐器和人声共同塑造了原始狩猎的音乐图景。
- 全曲以埙吹出的三度音程为核心动机，发展出贯穿全曲的主题音调，由骨笛吹奏。

主题音调

1=F $\frac{4}{4}$ $\frac{6}{4}$

1̇ 1̇ 6 1̇ 6 - | 1̇ 1̇ 6 1̇ #4 - | 1̇ 1̇ 6 1̇ 5 6 6 |

1̇ 4 6 1̇ 1̇ - | 5 - - 6 - - | 5 - - - |

西周、先秦时期

西周宫廷音乐的盛况与这个时期宫廷礼乐制的建立关系密切。此时，王室享用的庞大宫廷乐队由八类不同材质的乐器组成，称为“八音”——金、石、土、革、丝、木、匏、竹。战国时期曾国诸侯乙的墓葬展现了当时宫廷乐队的样貌。其中一套完整的大型青铜编钟，成为举世瞩目的文化奇迹。

曾侯乙编钟

上图为战国时期的曾侯乙编钟，分3层，共64枚（另有楚王赠送的镈钟1件），是我国编钟艺术的巅峰，也是世界文化遗产中的奇迹。

楚 商

（编钟与小乐队）

古曲
张志远 编配

听赏指南

编钟、排箫、竽演奏乐俑　　编磬演奏乐俑　　瑟演奏乐俑

- 此曲取材于古琴曲《离骚》，以其典型音调发展而成，表现了战国时期楚国诗人屈原的忧国忧民情怀。
- 作品基本由八音类乐器演奏。以金类乐器——仿制的曾侯乙编钟主奏，配以石之编磬、土之埙、丝之瑟、匏之笙、竹之篪等乐器。

主题音调

1=C 4/4 5/4 6/4

2 2 6 6 – | 2 2 6 6 – | 2 2 6 6 2̇ 2 |

2̇. i̇ 7 2̇ 6 6 – | 2 2 6 5 4 | 5. 4 2 2 – |

汉唐时期

自从汉代张骞出使西域开辟丝绸之路，各种外来乐器如琵琶、筚篥、箜篌、钹等，随着歌舞伎乐一起进入中原，并逐渐融入中原音乐文化，至唐代形成交融的高峰。而在华夏旧器中，古琴在汉魏时期迎来第一个发展高峰，隋唐时则因记谱法的改良，使大量前朝名曲得以留存。

来自西域的乐器及相关作品：

曲项琵琶

筚篥

箜篌

梅 花 三 弄

（古琴曲）

听赏指南

- 《梅花三弄》原为东晋大将桓伊所作笛曲，后由唐代琴家颜师古改编成琴曲。中国传统文化以“天人合一”为要义，琴、梅、人与天地之道在这首作品中融为一体。
- 作品结构为两大部分。第一部分6段，平稳俊雅，相对“静”；第二部分3段，富于动态，平衡中形成对比。
- 第一部分中，泛音演奏的主题音调在不同音区出现三次，中间插入新的主题，统一中又有对比，此为“三弄”。

主题音调

1=F $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$

♩=76

1 5 5 | 5. 3 2 | 1 5 5 | 5. 3 2 | 1 2 1 2 3 |

5 5 5 – | 5 6. 5 | 3 3 – | 5 1̇ | 6. 5 3 |

3. 2 | 1. 2 | 1 2 3 6 5 | 5 5. 3 2 | 1 2 3 |

2 5 | 3. 2 1 6̣ | 1. 6̣ 1 | 2 1. | 1̇ – ‖

宋元时期

中国古代文人音乐由来已久，影响着音乐历史的发展。其中，琴乐在宋元时期再次进入发展高峰。词调音乐此时也空前兴盛。文人墨客们依声填词，甚至自度曲调，如苏轼、柳永、李清照等。南宋姜夔的歌集《白石道人歌曲》因旁注乐谱，成为珍贵的词调音乐文化遗产。

《宋徽宗听琴图》局部

扬　州　慢

［南宋］姜　夔　词曲
杨荫浏　译谱

听赏指南

- 此曲是姜夔著名的自度曲之一。作者目睹扬州为金兵掳掠后一派萧条凄凉景象，心中无限伤感而作此曲，“予怀怆然，感慨今昔，遂自度此曲”。
- 曲子词分令、引、近、慢等不同种类，《扬州慢》中“慢”字就是指明作品所属种类。慢词一般分上、下两阕。《扬州慢》的每句皆从弱拍起，节奏如吟诵一般。
- 曲调基本由1 2 3 ♯4 5 6 7 $\dot{1}$音阶构成，为雅乐宫调式，曲调听来古意浓郁。
- 本曲歌词中隐藏了许多典故，可试着找一下，看自己能找到几处？

上阕 从歌词看，上阕侧重于写景；从音乐结构上看，这一段落由4个乐句组成，旋律和文字的音调贴合，并随着词意的递进而起伏。

1=D 4/4

6 | 5 #4 3 6 | 5 7 6 1 | 3 5 1 2 | 1 – 1 0 3 |
淮 左 名 都，竹 西 佳 处，解 鞍 少 驻 初 程。 过

#4 3 2 – | 6 – 1. 2 | 3 – – 5. #4 | 3 3 0 #1 #4 |
春 风 十 里，尽 荠 麦 青 青。 自 胡

3 6 5. 3 #4 | 6. 5 6. i | 6. 3 2. 1 | 6 6 0 #1 #4 |
马 窥 江 去 后，废 池 乔 木，犹 厌 言 兵。 渐 黄

3 – – 6 | 5. 3 6 3. 2 | 1 – – 2 | 1 – 1 0 |
昏，清 角 吹 寒，都 在 空 城。

下阕 下阕词侧重抒情，歌曲节奏不再像上段那样舒缓平和，而更具律动，听赏时注意下阕旋律走向。

杜郎俊赏，算而今、重到须惊。
纵豆蔻词工，青楼梦好，难赋深情。
二十四桥仍在，波心荡、冷月无声。
念桥边红药，年年知为谁生。

明清时期——琴派与琴曲

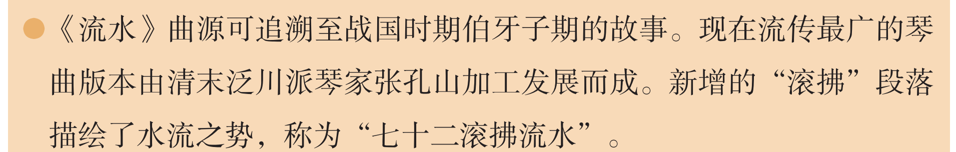
明清时期中国的传统音乐分为五大部类——民歌、歌舞、器乐、说唱、戏曲，已经各成体系，发展成熟。而在器乐发展中，不仅出现了不同种类的合奏品种，独奏乐器也流派纷呈。作为中国古代发展最为完整、系统的乐器——古琴，其影响较大的流派有浙派、虞山派、广陵派、泛川派、九嶷派以及诸城派等。各派都有自己的师承、传谱和风格。

流　　水

（古琴曲）

管平湖　打谱

听赏指南

- 《流水》曲源可追溯至战国时期伯牙子期的故事。现在流传最广的琴曲版本由清末泛川派琴家张孔山加工发展而成。新增的“滚拂”段落描绘了水流之势，称为“七十二滚拂流水”。
- 乐曲运用古琴的散音、泛音、按音音色，表现流水的各种情态。
- 全曲加引子为9段，形成起、承、转、合4个部分，以泛音尾声句结束。
- 通过古琴音色、音声线条、段落结构来感知音乐形象。

一　____音色　　八度音程起，引子部分气质刚健质朴，水源隐约可见。

1=F $\frac{3}{4}$ $\frac{2}{4}$

二　____音色　00:35　主题段。

1=F $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$

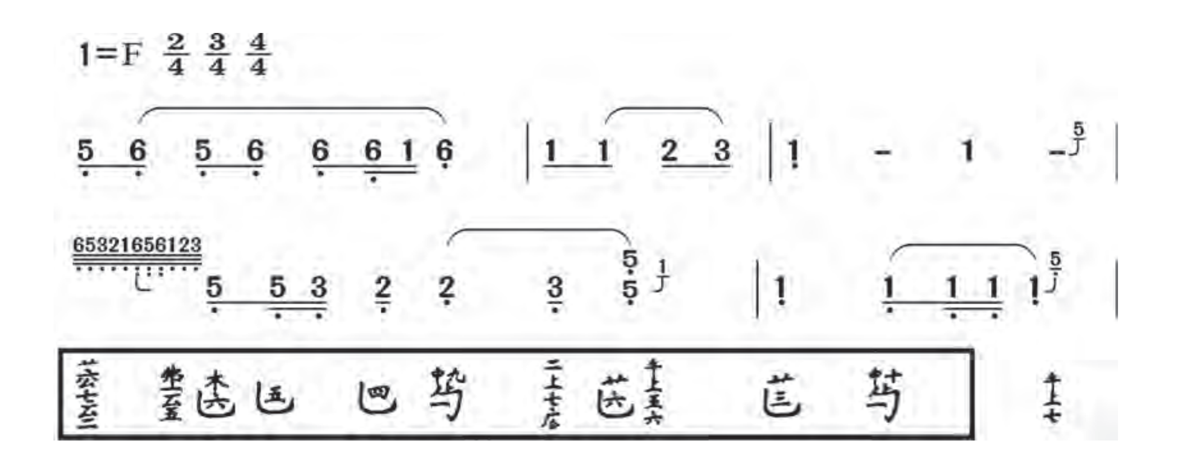
三　01:16　主题音区提高，音色更为晶莹清透。

四　01:40　按音主题段，水的情态发生变化。

五　02:18　按音主题段衍展变化。

六　　　　全曲高潮，“滚拂”层层推进，与其他演奏手法共同表现流水的各种形态。

　　02:48　形态之一。

	03:08	形态之二。按滑音大量出现，产生回旋流转的音声线条，随后“滚拂”加入。
	03:55	形态之三。右手密集“滚拂”，同时左手大“绰”向下，两个音声线条循环往复，奔涌向前。
七	04:52	泛音“滚拂”段，承上启下，音色的变化令人耳目一新。 结束句再现第六段曲调。
八	05:17	
九	06:28	变化再现五、六两段按音主题，抒情多于状物，气质从容，时而余波击石，时而旋洑微沤。
尾声	07:10	泛音演奏，节奏宽舒。意入远处，淡然而深邃。

管平湖（1897—1967）

中国古琴家、画家。得九嶷派、武夷派及川派真传，博采众长自成一家，形成近代中国琴坛上有重要地位的“管派”。管先生演奏的川派《流水》作为唯一一首中国音乐的代表，于1977年随美国“航行者号”太空船携带的铜制磁盘唱片，进入太空。

实践与表现

（1）聆听《原始狩猎图》，通过乐器音色和音乐结构感知音乐形象。

（2）根据下列乐谱合唱或合奏《楚商》片段，用象声词模仿编钟合奏的音色。

1=F 4/4 5/4 6/4

万 泉 编曲

| 2 2 6 6 – | 2 2 6 6 – | 2 2 6 6 2̇ 2 | 2̇· 1̇ 7 2̇ 6 6 – |
| 0 6 6 – | 0 6 6 – | 0 6 6 – – | 0 0 0 6 6 – |
工 工 工 工 工 工 工 工
| 0 2 2 – | 0 2 2 – | 0 2 2 – – | 0 0 0 2 2 – |
空 空 空 空 空 空 空 空
| 0 6̣ 6̣ – | 0 6̣ 6̣ – | 0 6̣ 6̣ – – | 0 0 0 6̣ 6̣ – |
同 同 同 同 同 同 同 同

| 2 2 6 5 4 | 5· 4 2 2 – | 3 1 2 – | 3 1· 6̣ 6̣ 6̣ – |
| 0 0 0 0 | 0 0 6 6 – | 0 0 6 – | 0 0 0 6 – – |
工 工 工 工
| 0 0 0 0 | 0 0 2 2 – | 0 0 2 – | 0 0 0 3 – – |
空 空 空 空
| 0 0 0 0 | 0 0 6̣ 6̣ – | 0 0 6̣ – | 0 0 0 6̣ – – |
同 同 同 同

（3）试理解《扬州慢》作品内涵，并用吟咏的方式朗读；学唱上阕，感受歌曲的唱法和风格特征。

（4）试用独唱、独奏或合唱、合奏等可行的方式，编创并演绎《梅花三弄》主题曲调。

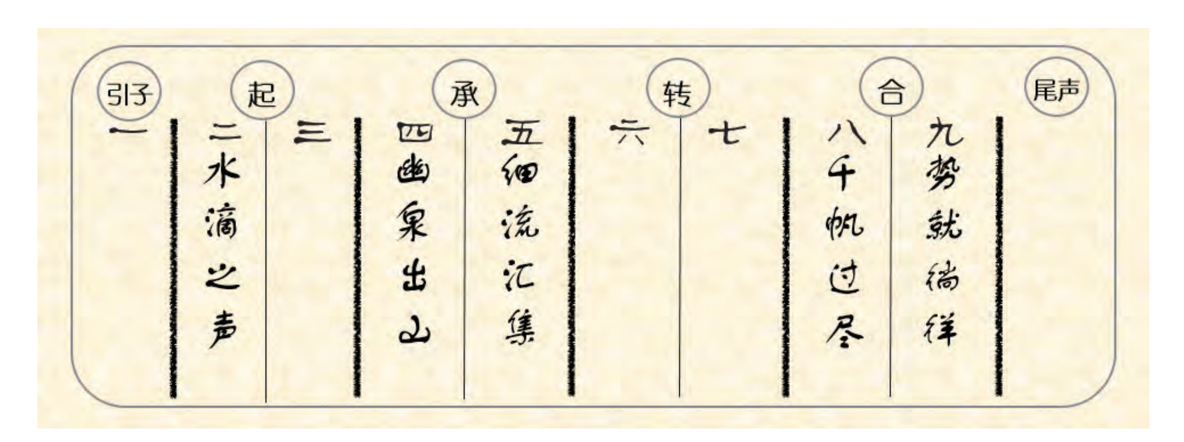
（5）琴曲《流水》赏析：

①聆听散音、泛音、按音三种古琴音色；听辨作品第一、第二段中出现哪种音色，填入第26页《听赏指南》栏目下方的空白处。

②聆听作品第六、第七段，尝试用身体、画笔或动画等可行的方式，表现你感受到的“水”。

③在聆听过程中，请将下列词语填入你认为合适的段落位置。

注入平川　潺湲滴沥　高山深谷　流水之忆　激流勇进

探究与拓展

（1）关于音乐的起源有模仿自然说、劳动说、巫术起源说、语言说等观点。了解它们的含义，结合《原始狩猎图》及本课名言，讨论对音乐起源的看法。

（2）唐代曹柔创制的古琴记谱法“减字谱”沿用至今，是只标记音位的记谱方式，因此需要演奏者进行二度创作，称为“打谱”。谱字分为上下两部分，上半标记左手，下半标记右手，数字为弦数。请根据下图认读《流水》第六段中的其中任意谱字（见第27页），并模仿其奏法。

右手指法		演奏手法	音色符
尸 擘：大指向内弹	乇 托：大指向外弹	公 滚：无名指自内向外弹多弦	艹　く　山
木 抹：食指向内弹	乚 挑：食指向外弹	弗 拂：食指自外向内弹多弦	散音　泛音　按音
勹 勾：中指向内弹	[illegible] 剔：中指向外弹	卜 绰：上滑音（左手）	**左手指法** 大　亻　中　夕
丁 打：无名指向内弹	[illegible] 摘：无名向外弹	氵 注：下滑音（左手）	大指　食指　中指　无名指

（3）《论语》中有“智者乐水，仁者乐山”的句子。中国古人认为人应效法天地自然。中国传统音乐也往往借物言志，追求“天人合一”的境界。请结合你对“水”的认识，谈谈对琴曲《流水》的理解。

（4）请搜集与梅相关的古诗、古文、古画或其他优秀音乐作品，了解古代文人生活中的“梅”，体验古今艺术家们对梅花的情感。

新音乐的启蒙

清朝末年，随着“师夷长技以制夷”的西学东渐之风，效仿西方教育体系的新式学堂教育兴起，学校音乐教育也随之起步。学生们在乐歌课上开始学习将“上尺工凡六五乙”唱成“**1 2 3 4 5 6 7**”。西方的曲调被填入中文歌词，西方乐器也开始为人们所知。此时，西方音乐以“乐歌”为途径在近代中国启蒙，又继续发展，与传统音乐共同构成了中国近现代的“新音乐”。

聆听与感知

20世纪初期　学堂乐歌

近代新音乐启蒙时期以“学堂乐歌”为主要标志，它既是当时音乐课的称谓，也指学校歌曲。

沈心工、李叔同等最早一批留学归来的学子们，通过“乐歌”将西方乐理、乐器、歌唱形式、创作方式带入中国，这是近代以来东西方音乐文化的初次交汇。“学堂乐歌”大部分由欧美、日本和本国曲调填词而成，也有少量自度曲，如：《春游》《黄河》。作品题材以富国、强兵、教育、审美为主。

忆　儿　时

李叔同　词
［美］海　斯　曲

听赏指南

- 此曲原为美国作曲家海斯创作的《向阳的老家》，后被改编为日本乐歌，李叔同先生继而填词为《忆儿时》。中文歌词与西方曲调融为一体。
- 歌曲前四句为起承转合关系，回忆过去；后两句回到当下，其中一小节休止颇有深意。

1=C 4/4

5. 6 5 3 | i. 2 i 6 | 5 3 i 3 | 2 - - 0 |
春 去 秋 来，岁 月 如 流，游 子 伤 漂 泊，

5. 6 5 3 | i. 2 i 6 | i 3 3. 2 | 1 - - 0 |
回 忆 儿 时，家 居 嬉 戏，光 景 宛 如 昨。

2. #1 2 4 | 3. #2 3 5 | 6 5 4 3 | 2 - - 0 |
茅 屋 三 椽，老 梅 一 树，树 底 迷 藏 捉，

5. 6 5 3 | i. 2 i. 6 | 5 3 3 2. | 1 - - 0 |
高 枝 啼 鸟，小 川 游 鱼，曾 把 闲 情 托。

5. #2 3 5 | 0 0 0 0 | 5 2 7. 6 | 5 - - 0 |
儿 时 欢 乐，此 乐 不 可 作，

5. #2 3 5 | i 3 3 2. | 1 - - 0 ‖
儿 时 欢 乐，斯 乐 不 可 作。

李叔同（1880—1942）

中国新文化运动的先驱者、艺术教育家。他精通音律、诗词、书法、绘画、篆刻，后剃度为僧，被尊称为弘一法师。主要作品有：《春游》《送别》《忆儿时》《早秋》等。

20世纪20年代

以萧友梅先生的歌曲《问》为起点，20世纪20年代出现了专业的歌曲创作。同时也出现了中国近代最早的专业音乐高等学府——国立音乐院。

萧友梅、赵元任、刘天华、黎锦晖等是这个时期的代表音乐家。他们是西方专业作曲技法中国化的最初一批尝试者。“五四精神”是这个时代音乐题材的核心。

光　明　行

（二胡曲）

刘天华　曲

听赏指南

- 此曲是作曲家“使二胡臻上品，叫外人知国乐”的理想写照。以进行曲风格和明朗向上的曲调，表现出追求光明的时代精神和民族自信。
- 关于国乐，刘天华主张：“欲求适于表现中国的国民性，非就中国固有之国乐加以改革不可，非用新的方式加以创造不可。”《光明行》体现了这样的“国乐改进”观念。

引子　00:00　二胡以顿弓演奏，如同行进的步伐。

呈示　00:03　第一段：顿音奏法，附点节奏型，进行曲风格明显。

1=D $\frac{2}{4}$

00:34　第二段：节奏放宽，二胡展现了其抒情性特征。两次移调让音乐既保持一致性，也具有新鲜感。

展开　01:04　第三段：以第一段结尾的材料作为核心音型，通过重复、模进、移调，将音乐情绪层层推进。

转1=G（5 2弦）

01:47　第四段：旋律材料取自第二段，频繁使用附点节奏和大跳音程，更富于律动感。

再现　02:20　第________段的音乐主题，作为再现部出现。

尾声　02:32　具有明显的西方音乐特征，结尾用颤弓奏出分解的主和弦结束全曲。

刘天华（1895—1932）

中国作曲家、演奏家、音乐教育家。1927年发起成立国乐改进社，致力于新的国乐创造。主要作品有：二胡练习曲47首，乐曲10首（《良宵》《光明行》《病中吟》等）；琵琶练习曲15首，乐曲3首；民乐合奏2首。

20世纪30年代

这个时期中国作曲家对于西方作曲技法的掌握更为纯熟，出现了大量艺术歌曲、合唱作品、钢琴作品、清唱剧和管弦乐等音乐作品。

黄自、青主等是这一时期学院派音乐家的主要代表。抗日战争爆发后，作品题材开始反映战争之痛和救亡的心声。

1934年11月，在欧洲作曲家、钢琴家亚历山大·齐尔品（左二）组织征集的“中国风味钢琴曲”比赛中，学生贺绿汀（右一）以《牧童短笛》获得头奖

玫 瑰 三 愿

龙榆生 词
黄　自 曲

听赏指南

- 1932年上海淞沪抗战后，龙榆生作此歌词。词中没有对战争直白的控诉，曲调含蓄优美，却令人深感家国之忧，引申出为祖国命运祈愿之心。
- 歌曲分为A、B两段。A段叙事，B段抒情，有一唱三叹的意味。旋律线随曲意起伏。

A段　音乐的重复和变化，让两句重复的歌词情绪递进，再低回，显得意味深长。

1=E 6/8 9/8
稍慢
p
(1 | 3· 22 202 | 4· 33 306 | 5312· 3· | 1· 10) 1 | 3· 22 202 | 4· 33 303 |
玫 瑰 花， 玫 瑰 花， 烂

mp　渐慢　原速
6 5 546 | 3· 202 | 4· 32 207 | 6· 53 305 | i 5 #5 64623· | 1· 10 |
开在 碧栏 杆 下。玫 瑰 花， 玫 瑰 花， 烂 开在 碧栏 杆 下。

B段　三个乐句，先扬再抑，第三句推至高潮。

1=E 6/8
mf 激动地　p 优美地
0343 | i· i7· 7 | 7 6 633 | 5· 40 | 0232 | 7· 76· 6 | 6 5 562 |
我愿那 妒 我 的 无情 风雨莫 吹 打！ 我愿那 爱 我 的 多情 游客莫

f　p
4· 3 0 | 0 3 4 3 | 3· 2· | 2 i i #5 | 7· 7· | 6· 600 |
攀 摘！ 我 愿 那 红 颜 常 好 不 凋 谢！

尾声　整曲中弱起的乐句模式一直延续到结尾。旋律线突然低落再升起，落回主音，感叹意味浓郁。

1=E 6/8
放慢　原速　pp
5 6 1 | 2 2 3· | 1· 1· | 1 (4 3 6 5 i | 1· 1) ‖
好 教 我 留 住 芳 华。

黄自（1904—1938）

中国作曲家、音乐教育家。主要作品有：独唱歌曲《思乡》《春思曲》《玫瑰三愿》，合唱曲《旗正飘飘》《抗敌歌》，清唱剧《长恨歌》等。

实践与表现

（1）请收集几首学堂乐歌，尝试用唱、奏、演等方式，编创音乐剧《忆儿时》。

（2）聆听《光明行》再现部，填写在第33页空白处；熟唱《光明行》第三段主题，找出此段中的核心音型，并了解什么是模进和移调。

（3）学唱《玫瑰三愿》。

探究与拓展

（1）通过本课学习，结合中国当时历史背景，谈谈学堂乐歌在所处历史时期起到的作用。

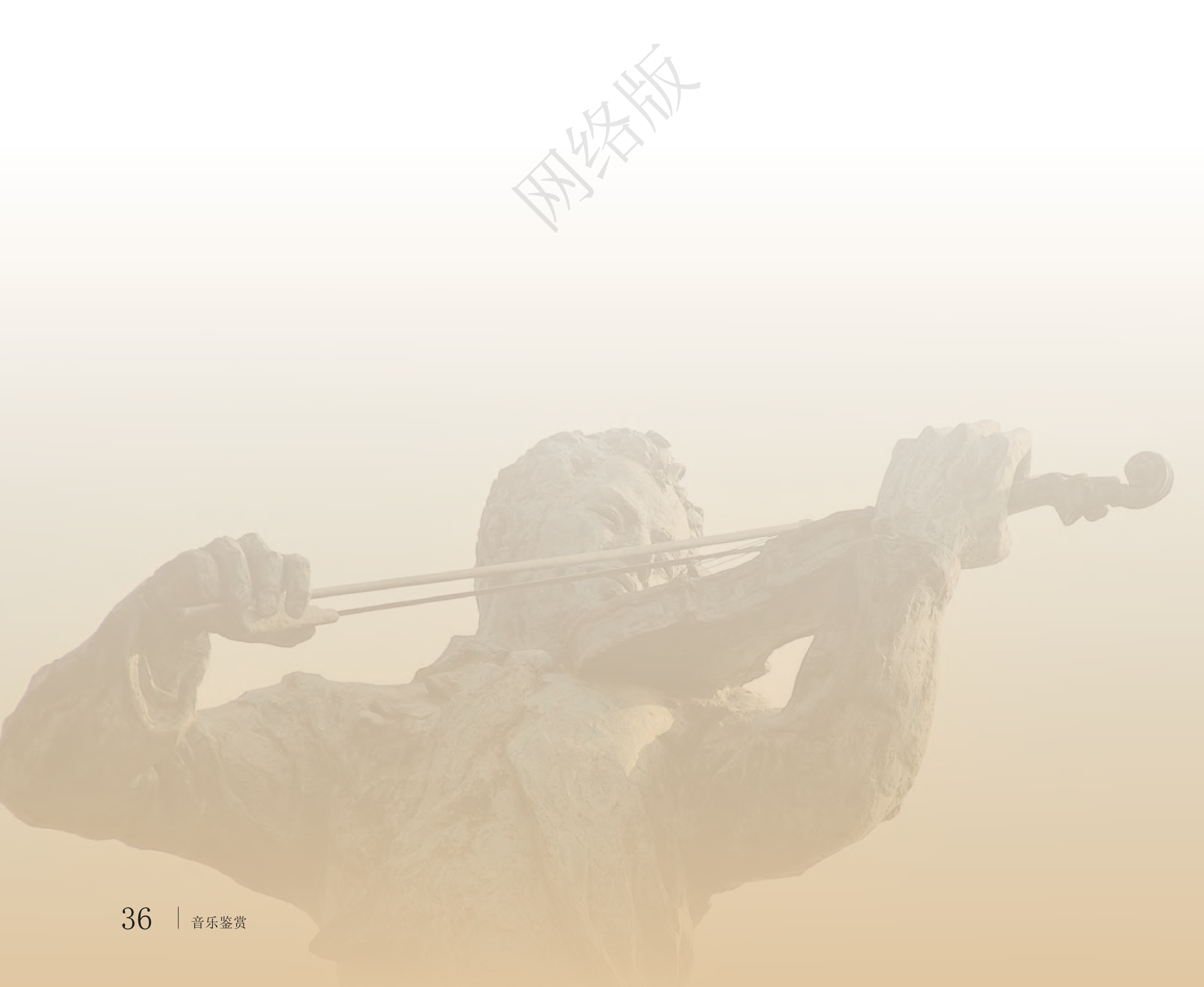
（2）《光明行》在音乐题材、音乐结构、音乐要素及音乐风格等方面有何特征？结合时代背景，讨论为什么会产生这样的音乐作品。

（3）了解下列时期的主要音乐家和相关作品。

时期	作曲家	代表作品
20 世纪初期学堂乐歌	沈心工	《黄河》《体操—兵操》《竹马》等
	李叔同	《春游》《送别》《夕歌》《忆儿时》等
20 世纪 20 年代	萧友梅	《问》《秋思》《哀悼进行曲》等
	赵元任	《海韵》《教我如何不想他》《听雨》等
	刘天华	《病中吟》《良宵》《空山鸟语》《光明行》等
	黎锦晖	《小小画家》《可怜的秋香》等
20 世纪 30 年代	黄　自	《怀旧》《抗敌歌》《长恨歌》《玫瑰三愿》《西风的话》等
	青　主	《我住长江头》《大江东去》等

抗日救亡的歌声

20世纪30年代，西方音乐在中国迅速发展的同时，中国音乐创作出现了以“抗日救亡”为主题的时代洪流。以聂耳、冼星海为代表的音乐家们开创了无产阶级革命音乐的时代新风。西方音乐形式和手段被更深层地民族化、群众化、革命化。音乐作品大多直抒时代的心声，成为国人救亡图存的齐声呐喊。

义勇军进行曲

——电影《风云儿女》主题曲

田　汉 词
聂　耳 曲

1=G $\frac{2}{4}$

进行曲速度

引子

(1. 3 5 5 | 6 5 | 3. 1 5 5 5 | 3 1 | 5 5 5 5 5 5 | 1) 0 5 |

一、二句

起

1. 1 | 1. 1 5 6 7 | 1 1 | 0 3 1 2 3 | 5 5 |

来！不 愿 做 奴 隶 的 人 们！把 我 们 的 血 肉，

三、四句

3. 3 1. 3 | 5. 3 2 | 2 – | 6 5 | 2 3 |

筑 成 我 们 新 的 长 城！中 华 民 族

5 3 0 5 | 3 2 3 1 | 3 0 | 5. 6 1 1 | 3. 3 5 5 |

到 了 最 危 险 的 时 候，每 个 人 被 迫 着 发 出

2 2 2 6 | 2. 5 | 1. 1 | 3. 3 | 5 – |

最 后 的 吼 声。起 来！起 来！起 来！

五、六句

1. 3 5 5 | 6 5 | 3. 1 5 5 5 | 3 0 1 0 | 5 1 |

我 们 万 众 一 心，冒 着 敌 人 的 炮 火 前 进！

3. 1 5 5 5 | 3 0 1 0 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 1 0 ‖

冒 着 敌 人 的 炮 火 前 进！前 进！前 进！进！

听赏指南

- 《义勇军进行曲》作为电影主题歌曾风靡一时，成为人人皆唱的时代之声。此后被定为《中华人民共和国国歌》，成为中华民族新生的标志和民族精神的象征。
- 歌曲旋律创造性地借鉴和运用了西方创作手法，与歌词融为一体。

前　　奏　如号角一般。采用动力性的节奏，主和弦“1 3 5”分解成旋律骨干，是整曲旋律和情感发展的基础。

一、二句　从属音“5”到主音“1”是此曲另一鲜明旋律特征。弱起及附点节奏的运用，使音乐坚定有力。

三、四句　从全曲最高音、强力度开始。“起来”句采用主和弦分解递进的手法，将歌曲推向高潮。休止符的处理，值得关注。

五、六句　呼应前奏曲调。休止符、三连音、歌词的重复处理，细腻准确地表现了曲意。

聂耳（1912—1935）

中国作曲家，中国无产阶级音乐家的代表人物。主要作品有：歌曲《义勇军进行曲》《大路歌》《卖报歌》《毕业歌》《铁蹄下的歌女》，民族器乐曲《金蛇狂舞》《翠湖春晓》等。

松 花 江 上

（男声独唱）

张寒晖　词曲

听赏指南

- “九一八”事变后，东北同胞因故乡沦陷，流亡各地。此曲唱出对现实的愤慨，唤醒了民族魂，激发了抗战的决心。
- 歌曲的结构为带尾声的单二部曲式。
- 各乐句节奏安排都松紧相同，使歌词的叙述性、倾诉感和抒情性大为增强。

第一部分　大调式。每句歌词的核心内容都在高音区得到强调。结尾句从“1̇”直落“1”，宛若一声叹息。

1=♭B $\frac{3}{4}$

中速

1̇ 7. 6 5 | 4 3 2. 3 | 1 - - |

衰 老 的 爹 娘。

第二部分　前两句转为小调，情绪发生变化。

1=♭B $\frac{3}{4}$

1̇ 7 6 - | 2̇ 1̇ 5 - | 6 6. 3 2 | 2 3 1̇ 7 | 6 - - |

“九 一 八”，“九 一 八”！从 那 个 悲 惨 的 时 候，

最后两句，转回大调式，同头异尾。旋律线起伏，表现出歌词中“问”和“叹”的意味。

1=♭B $\frac{3}{4}$

中速

3 2 - | 3 6 - | 3 5 - | 5. 6 1̇ - |

流 浪！ 哪 年 哪 月，才 能 够

6 7 6 5 6 | 6 7 2̇ - | 5 - - | 3 6 - |

回 到 我 那 可 爱 的 故 乡？ 哪 年

3 2 - | 5. 6 1̇ - | 6 7 6 5 3̇ | 2̇ 3̇ 2̇ - | 1̇ - - |

哪 月，才 能 够 收 回 我 那 无 尽 的 宝 藏。

尾　声　始于全曲最高音，节奏拉宽，呼喊般的音调。结束句呼应第二部分结尾，再次将悲愤的情绪推向高潮。

1=♭B $\frac{3}{4}$

3̇ - 2̇ 1̇ | 6 - - | 2̇ - 1̇ 6 | 5 - - |

爹 娘 啊，爹 娘 啊！

渐慢

3 6 - | 3 5 - | 5 6 3̇. 2̇ | 3̇ 6 1̇ | 1̇ - - ‖

什 么 时 候 才 能 欢 聚 在 一 堂？

张寒晖（1902—1946）

中国作曲家。他创作的歌曲大部分为自己作词。主要作品有：《松花江上》《军民大生产》《去当兵》等。

游 击 队 歌

贺绿汀　词曲

听赏指南

- 1937年，贺绿汀在参加抗日宣传活动途中创作了该曲，献给八路军将士。1938年夏，作者将其改编为四部混声合唱曲。
- 歌曲为进行曲风格，共两个段落，呈现出“起承转合”的特征。
- 全曲旋律级进为主，节奏灵活丰富，音乐富于弹性，生动地刻画出游击队战士机智英勇的形象。

第一段　四句。前两个乐句，开头“X X | X X”节奏型如小军鼓的鼓点，给人以行进感。

歌曲主题：

1=G $\frac{4}{4}$

5 5 | 1 1 2 2 3 2 3 4 | 3 1 2 1 7 6 7· 6 5 ∨5 5 |

我 们 都 是 神 枪 手，每 一 颗 子 弹 消 灭 一 个 仇 敌。我 们

1 1 2 3 4 5 6 5 6 | 5 3 2 4 3 0 5 |

都 是 飞 行 军，哪 怕 那 山 高 水 又 深。在

1 1 1 2 2 3 2 3 4 | 3 1 2 1 7 6 7· 6 5 ∨5 |

密 密 的 树 林 里，到 处 都 安 排 同 志 们 的 宿 营 地，在

1 1 1 2 3 4 5 2 3 4 | 3 1 1 2 7 1 – ‖

高 高 的 山 岗 上，有 我 们 无 数 的 好 兄 弟。

第二段　四句。前两句节奏、旋律、调式色彩与第一段形成对比。合唱中，旋律在各声部交错出现，仿佛游击战士前赴后继。后两句为第一段的部分再现。

贺绿汀（1903—1999）

中国作曲家，音乐教育家。作品涉及独唱、合唱、钢琴曲、管弦乐曲、电影音乐等，并著有《贺绿汀音乐论文选集》。主要作品有：《嘉陵江上》《游击队歌》《牧童短笛》《森吉德玛》等。

怒吼吧，黄河

——选自《黄河大合唱》

（混声合唱）

光未然 词
冼星海 曲

听赏指南

- 《黄河大合唱》作于1939年，是中国近现代合唱作品的里程碑。共8个乐章，由“崇高”“苦难”“力量”三个主题贯穿。
- 此曲为《黄河大合唱》终曲，混声合唱。
- 全曲共4段，主调与复调相间，节奏多变，力度渐进，表现人民为最终胜利发出的战斗呐喊。

朗诵词　听啊，珠江在怒吼！扬子江在怒吼！啊，黄河！掀起你的怒涛，发出你的狂叫，向着全中国被压迫的人民，向着全世界被压迫的人民，发出你战斗的警号吧！

引　子　乐队全奏，以“i 7 6 5”为动机。

第一段　以“战斗主题”开始，接着“掀起你的怒涛……”句转调，各声部间相互应答。

1=♭B 4/4

0 5 | 1. 7 6 5 0 0 5 | 3. 2 2 1 0 0 5 | 5. 6 4 0 4. 5 | 3 - - - |

怒 吼 吧 黄 河！ 怒 吼 吧 黄 河！ 怒 吼 吧！黄 河！

第二段　各声部自由模仿，重复着一个深沉而坚韧的音调。此处三拍子具有抒情意味。

1=G 3/4

3 2 1 2 3 | 1 6 - | 3 2 1 2 3521 | 6 - - | 4 3 2 3 4 |

(女中)五 千 年 的 民 族， 苦 难 真 不 少！(男高)铁 蹄 下 的

4 3 6 - | 6 - - | 3 5 3 2 3532 | 1 - - |

民 众， 苦 痛 受 不 了！

第三段 节拍转为二拍子，节奏变化丰富。休止符的运用，使音乐显得坚定果敢。间奏中小号与小军鼓以“XXXX XX”节奏型出现，音乐激动人心。

1=A $\frac{2}{4}$

5 65 32 | 12 0 | 1̇ 1̇1̇ 1̇ 1̇1̇ | 35 12 | 3 1̇ 3 | 6 - | 6 35 | 2. 1 23 | 1

新中国已经破晓，四万万五千万民众已经团结起来，誓死同把国土保！

第四段 以全曲最高音区的属音“5”到主音“1̇”呐喊出“啊，黄河！”，一连串向上攀升的“怒吼吧”将情绪继续上推。结尾在属音“5”上重复“向着全世界劳动人民，发出战斗的警号”，音乐步步紧迫，最终在主音“1̇”上完满而辉煌地结束全曲。

1=B $\frac{2}{4}$

1̇ 0 6. 5 | 5 - | 5 1 2 | 3 4 5 | 6 5 3 | 6 - | 6 - | 6 7 | 1̇

啊！黄河！怒吼吧，怒吼吧，怒吼吧，怒吼吧！

冼星海（1905—1945）

中国作曲家。他创作了大量反映中国人民抗日斗争、表现中华民族精神的音乐作品，赢得了“人民音乐家”的光荣称号。主要作品有：歌曲《到敌人后方去》，合唱《在太行山上》《黄河大合唱》和《生产运动大合唱》等。《黄河大合唱》是中国音乐史中里程碑式的作品。

实践与表现

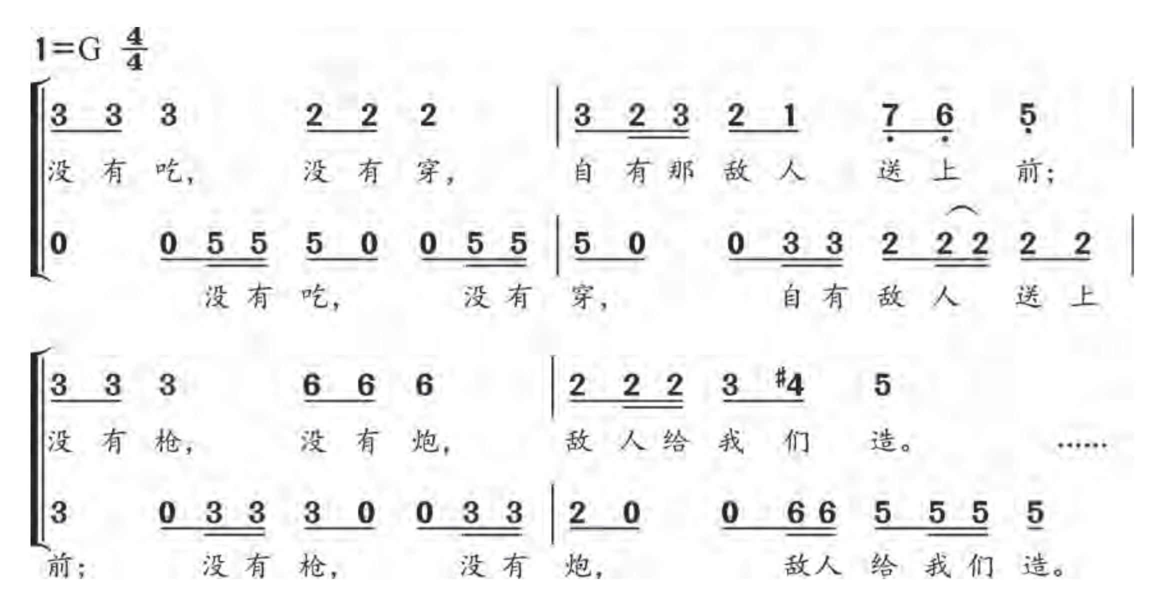
（1）背唱《义勇军进行曲》。

①逐句体会歌曲旋律与歌词的关系；讨论是哪些音乐要素准确地表现了歌词内容及内涵。

②请讨论歌曲中“重复”手法的运用及其作用。

（2）听记《松花江上》第二部分第二句旋律，填入第39页乐谱空白处。

（3）尝试用二声部演唱《游击队歌》的下面这段。

（4）完成以下内容。

①有表现力地朗诵《怒吼吧，黄河》中的朗诵词，体验作品的内涵。

②根据对音乐主调织体和复调织体的了解，听辨《怒吼吧，黄河》中各段落的织体形式。

第一段__________；第二段__________；第三段________；第四段__________。

（5）体验、讨论并总结：本课所学歌曲中，哪些音乐要素对于歌曲内容和情绪、情感的表达起到了重要作用？尝试改编一首你熟悉的歌曲的音乐要素，获得预想的表现效果。

探究与拓展

（1）查找关于《义勇军进行曲》的创作及成为国歌的历史，做简单梳理并展示给同学；分享一个让你印象深刻的奏唱国歌的瞬间。

（2）观看音乐舞蹈史诗《东方红》中《松花江上》和《游击队歌》的段落，加深对音乐时代背景的体验和理解。

（3）讨论“声音之道，与政通矣”在这个时期的表现和内涵。

新中国的颂歌

中华民族经过艰苦卓绝的奋斗，五星红旗终于在祖国大地上高高飘扬。音乐记录了这一伟大的历史壮举，也为奉献了青春和生命的英雄们谱写了一个又一个辉煌的时代乐章。

红　旗　颂

（管弦乐序曲）

吕其明　曲

听赏指南

- 作品由作曲家吕其明于1965年创作。
- 乐曲描绘了第一面五星红旗在开国大典上升起时的庄严情景。
- 作品采用单主题贯穿发展的三部性结构。
- 关注乐曲主题出现的次数。

引　子　00:00　嘹亮的小号奏出以《义勇军进行曲》为素材的号角音调。

1=C 2/4

1. 3 | 5. 555 | 6 5 | 5 - |

呈示部　00:36　乐队在低音区奏出《义勇军进行曲》的第一句旋律，随后弦乐奏出《红旗颂》的主题旋律。这一音乐主题在此后的乐曲中还出现了两次。你能听辨出其情绪的变化吗？

第一主题

1=C $\frac{4}{4}$

中速

1 2 1 7 2 6 | 5. 6 1 6 1 3 | 5. 4 3 2 3 5 | 2 - - - |

2. 3 5 4 | 3 2 3 5 1 7 6 | 5 3 5 6 7 2 | 6 - - - |

02:46　是呈示部第一主题派生的发展，由木管和圆号分开弱奏，然后由弦乐和木管形成二重自由模仿段落。

第二主题

1=D $\frac{4}{4}$

0 5 6 5 | 3 - 3 5 6 5 | 3. 4 3 2 1. 5 | 5 4 3 5 2. 3 | 2 6 1 3 7 2 2 7 6 1 | 5 - 5

中　部　04:34　运用了新材料，变换节拍、节奏、调性，最后出现了《＿＿＿＿＿＿》音调，情绪更加激昂。

1=G $\frac{2}{4}$

0 1. 3 | 5. 5 5 | 5 5 6 5 4 | 5 - | 5 - | 5 0 0 |

再现部　05:45　全奏。力度、速度等使音乐形成一种管弦乐的热流，将音乐推向高潮。

尾　声　铜管全奏，引子音调。号角雄伟嘹亮，形成强劲有力的最高潮，乐曲气壮山河。

吕其明（1930—　）

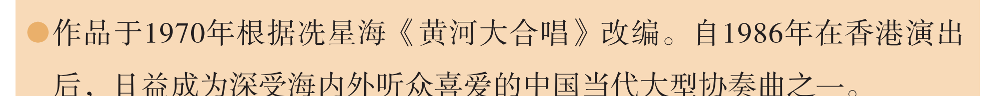
中国作曲家。主要作品有：交响诗《铁道游击队》，序曲《红旗颂》，交响叙事诗《白求恩》等。还有《弹起我心爱的土琵琶》《谁不说俺家乡好》（合作）等歌曲。

保 卫 黄 河

——钢琴协奏曲《黄河》第四乐章

冼　　星　　海 原曲
殷承宗、储望华、石叔诚等 改编

听赏指南

- 作品于1970年根据冼星海《黄河大合唱》改编。自1986年在香港演出后，日益成为深受海内外听众喜爱的中国当代大型协奏曲之一。
- 注意《东方红》和《国际歌》两首歌曲的旋律在乐曲中的呈现。

引　　子　00:00　乐队以强大的气势奏出引子，中间穿插《东方红》的旋律，再由钢琴八度演奏及一连串半音及全音上行，将乐曲推到强音时奏出主题。

呈　　示　00:44　钢琴奏出《保卫黄河》的音乐主题：

1=A $\frac{2}{4}$

斗志昂扬地

i i. 3 | 5. 0 | i i. 3 | 5. 0 | 3 3 5 | i i | 6 6 4 | 2 2 |

5. 6 5 4 | 3 2 3 | 5. 6 5 4 | 3 2 3 1 | 5. 6 | i 3 | 5. 3 2 i | 5. 6 |

3. 0 | 5. 6 | i 3 | 5. 3 2 i | 5. 6 | i. 0 |

第一次发展　01:33　钢琴与弦乐采用卡农的方式，表现前赴后继的战斗形象。随后掀起第一次音乐高潮。

第二次发展　02:01　由________________（乐器）奏出主题。

02:38　弦乐器及琵琶等民族乐器以模仿马蹄声的后十六音符节奏为伴奏音型，表现风雨兼程的斗争历程。

04:23　钢琴在乐队的辅助下掀起乐曲最辉煌的高点，奏出《东方红》的壮阔旋律。

1=D $\frac{2}{2}$

5 - 5 6 | 2 - - - | i - i 6 | 2 - - - |

5 - 5 - | 6 i 6 5 | i - i 6 | 2 - - - |

第三次发展　05:16　在乐曲的尾声部分，乐队与钢琴分两个层次，分别奏出主题音调和《东方红》旋律片段，由弱到强，重叠并进，引入《国际歌》的旋律。最后在乐队与钢琴汇成的强大音响洪流中结束全曲。

1=D $\frac{2}{2}$

5 - - - | 5 - 6 - | 2 - - 3 | 4 - 6 - | 5 - - 6 | 7 - 5 - | $\frac{1}{2}$ 1 0 0 |

祝　酒　歌

（独唱）

韩　伟 词
施光南 曲

听赏指南

- 歌曲曲调吸收了维吾尔族手鼓和汉族锣鼓点的节奏，热烈奔放，融合了新疆、西藏及江南民歌等风格各异的音调特点，生动地表现了各族人民在结束十年动乱时的喜悦之情。
- 复二部曲式结构。
- 引子吸取了我国北方民间吹打乐中喜庆锣鼓点的节奏型，奠定了歌曲欢快、跳跃的基调。
- 关注曲中衬词的运用。

1=♭B $\frac{2}{4}$

快中速 热情地

(1 2 3 3 | 1 2 3 3 | 1 2 3 3 3 5 | 5 4 2 2 | 7 1 2 2 | 7 1 2 2 |

2 1 7 2 1 6 | 5 4 2 5) | *mp* 中速 舒畅地 0 1 1 2 | 3. 5 3. 6 | 5 6. 1 5 6 | 5 5 4 5 |

1. 美 酒 飘 香 啊
2. 手 捧 美 酒 啊

3 3 1 | 2 0 2 3 1 2 | 1 - | 1 - | 0 1 1 1 | 1 2 1 |

歌 声 飞， 朋 友 啊 请 你
望 北 京， 豪 情 啊 胜 过

1 6 1 6 4 | 6 6 5 | 5 3 5 3 1 | 2 - | 2 - |

干 一 杯，请 你 干 一 杯。
长 江 水，胜 过 长 江 水。

施光南（1940—1990）

中国作曲家，2018年纪念改革开放40周年时，由中共中央、国务院授予“改革先锋”称号。主要作品有：歌剧《伤逝》，歌曲《打起手鼓唱起歌》《周总理，你在哪里》《吐鲁番的葡萄熟了》《祝酒歌》《在希望的田野上》等。

实践与表现

（1）在序曲《红旗颂》中，《义勇军进行曲》的音调出现了几次？

（2）分组模唱钢琴协奏曲《保卫黄河》中的尾声部分（5:16后），指出它们分别都是哪些音乐作品的主题片段。

① 1=D 2/4

1 1. 3 | 5. 0 | 1 1. 3 | 5. 0 | 3 3 5 | 1 5. 1 | 3 1. 3 | 5 3. 5 :||

② 1=G 2/4

5 - | 5 6 | 2 - | 2 - | 5 - | 5 6 | 2 - | 2 3 |

5 - | 4 3 | 2. 3 | 4. 4 | 3. 3 | 2. 2 | 1 - | 1 - |

rit.

探究与拓展

（1）与《黄河大合唱》相比，在聆听钢琴协奏曲《保卫黄河》时你有怎样的感受？

（2）总结本课音乐作品在题材内容、表达情感和创作方式上的时代特点。

世 纪 新 声

音乐总是随着时代的脉搏一同律动。在改革开放后生机勃勃的新时期里，中国音乐又将奏出怎样的时代之声？

水 调 歌 头

（男中音与室内乐队）

［宋］苏　轼 词

陈其钢 曲

- 作品创作于1991年，是作曲家应荷兰新音乐团委约所作的一首现代中国室内乐。作品用吟诵调使1000多年前的古诗词与现代室内乐队交相辉映，融为一体。
- 关注男中音的吟诵。戏曲的韵白、唱腔、唱法以及类似于古代长啸的曼声朗诵所表达的情绪。
- 品味“明月几时有，把酒问青天”在吟诵调开头和高潮处两次出现时依字行腔的音调运用。
- 留意“转朱阁，低绮户”一句中6个“转”字的吟唱方法；“低”字的叠声处理和小锣的连续点击所带来的音响冲击。

引子　00:00　人声开始之前的部分，由不同的音色织体和音响材料构成，营造出一种虚幻缥缈的意境。

呈示

上阕 02:11 “明月几时有，把酒问青天。”悠长的小生腔表现出迂回和思绪万千的情境。以老生道白的小撒表现短而低的“问”字之后，忽然用假声加鼻音、分音节的方式唱出了“青”。用老生的哭腔结束在“天”的音节中，把叹息、无奈和微醺之中的自我放逐表达得淋漓尽致。

03:28 “我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。”依字行腔的咏诵调结合京剧唱腔的方法演唱，背景中恰如其分地衬出管乐、弦乐组渐进的长音。

下阕 05:28 “转朱阁，低绮户，照无眠。”作曲家用了极富创意的重复单音的写法。连续6个“转”字用念唱的方式，并向上做了自然滑音处理；“低”字的单字重复就像是呼应。充满中国风情的打击乐音色、木管点状音响和拨弦乐器半音化的旋转音型交织成的音响层，加上打击乐精巧的力度变化，应和着铺展开的人声。

再现 08:40 上阕第一句的再现，这里脱离了戏曲韵白，用最接近原真的纯粹朗诵的方式展现。全体声部全情投入的宣泄式的音响表现，促成全曲的高潮。

陈其钢（1951— ）

中国旅法作曲家。主要作品有：单簧管《易》，大型管弦乐《源》《蝶恋花》《逝去的时光》，2008年北京奥运会主题歌《我和你》等。

客 家 之 歌

——交响音诗《土楼回响》（第五乐章）

刘 湲 曲

听赏指南

- 这部作品创作于2000年，获首届中国音乐“金钟奖”器乐作品金奖。
- 土楼是客家人家族群居的建筑，因建筑材料主要为泥土而得名。
- 客家人原为我国古代中原一带的汉民，他们为躲避战乱而南迁。在长途跋涉中，他们辛勤拓荒，重建家园。
- 双主题变奏结构。

本乐章采用进行曲速度，由定音鼓、钢琴低音区与低音提琴奏出贯穿全曲的固定节奏型，塑造出坚定的行进步伐形象。

1=C 3/4

6 6 6 6 6 6 | 6 6 6 6 6 6 |

6 3 6 | 3 6 3 |

主题A 00:34 “劳动号子”主题。从乐曲第一乐章就开始使用，贯穿整部作品。

1=C 3/4

6 – 6 3 3 | 6 3 3. 6 6 | 3 – – | 3 – – |

主题B 01:41 “客家山歌”主题。

1=A 3/4

p

6 6 1 6 1 2 | 3 2 3 1 6 | 1 1 3 5 6 6 | 1 6 5 5 :|

你 有 心 来 我 有 情（啫），唔 怕 山 高（啊）水 又 深 （啊）。

山 高 还 有 人 开 路（喔），水 深 还 有（哇）造 桥 人 （呐）。

本乐章的结构：

引子	A	B	A¹	B¹	A²	B²	A³
00:00	00:34	01:41	02:21	03:06	03:45	04:23	05:24
	号子	山歌	号子	山歌	号子	山歌	号子
单簧管	单簧管、大管、小号（加弱音器）	人声	大管、单簧管	人声	铜管三声部模仿	人声	大号 长号
pppp		*pp*		*f*		*fff*	
	ppp		*p*		*ff*		*fff*<*sfff*
进行曲							广板

刘溪（1959—　）

中国作曲家。主要作品有：《第一狂想曲——为阿瓦山的记忆》《圭一》《土楼回响》《沙迪尔传奇》《火车托卡塔》《中山号舰——1922年》等。

世纪春雨

（独唱）

韩静霆　词
印　青　曲

听赏指南

- 作品在2002年获得中国音乐电视大赛金奖。
- 歌词淳朴自然，表达了新世纪人们对美好生活的赞美以及对海峡两岸团聚的期盼。
- 歌曲以小调写成，曲调琅琅上口、轻快活泼、优美清新。
- 衬词“啦啦啦”的运用，奠定了歌曲的轻快风格。

1=♭B或A　4/4

♩=148　兴奋而优美地

3 3 2　3 3 2　3 6　3 3 1 | 2 2 1　2 2 1　2 3　2 |

1. 2. 啦 啦啦　啦 啦啦　啦 啦　啦 啦啦　啦 啦啦　啦 啦啦　啦 啦　啦

3 3 2　3 3 2　3 6　3 3 1 | 6 3 1　6 3 1　7 7 7 7　6 :||

啦 啦啦　啦 啦啦　啦 啦　啦 啦啦　啦 啦啦　啦 啦啦　啦啦啦啦　啦

6 - 666 66 | 6666 #5555 6061 6. 5 | 3 - - - |
啦 啦啦 啦啦 沙啦啦啦 沙啦啦啦 啦 清 爽 的 风，

03 35 653 235 | 533 - - | 02 2. 321 16 |
送 来 了 世 纪 的 春 雨， {大 地 一片 新 / 大 地 一片 生

322 - - | 01 661 1 3. | 3 - 061 65 | 666 6. 3 3 - |
绿， 一 片 新 绿。} 带 着 美好的感 觉，
机， 一 片 生 机。}

3 - 03 35 | 6 633 - | 02 225 33 3. 1 | 33 322 - |
我 们去 踏 雨， {走 进那 绿蒙蒙 的 新世 纪，
走 进那 清亮亮 的 新世 纪。}

2 - - 03 | 23 15 61 16 | 6 - - - | 间奏 | 6 7. 6. 7 77 |
新 世 纪。 雨啊， 渗 透 江南
新 世 纪。 雨啊， 荡 涤 大地

27 67. 3 - | 12. 1122 22 | 3 35 3. 1 232. |
塞北 五色 土， 雨 啊， 梳 妆着 都市 村庄 更 加亮 丽，
百年 的尘 烟， 雨 啊， 祝 福着 千年 希望 之 树常 绿，

233 2 35 535 | 6 321 - | 2. 2 226 12 2. 6 |
温 馨 着 风 尘 仆 仆的 心 灵， 传 递 崭 新的 人 生 创
(2 6)
呼 唤 着 蓝 蓝 海 峡的 世纪 团 聚， 眺 望 未 来 收 获 奇

5 - - - | 6 6. 33 - | 6 6. 22 - | 23 3. 1 61. | 23 7. 65 - |
意。} 啦啦 啦啦 啦 啦 啦啦 啦啦 啦 啦 啦啦 啦啦 啦 啦啦
迹。}

6 6. 33 - | 6 6. 22 - | 12 35 03 56 | 6 - - - :‖ 6. 6 633 - |
啦啦 啦啦 啦 啦 啦啦 啦啦 啦啦 啦 啦啦 啦 荡 涤大 地

6. 6 622 - | 23 31 61. | 23 7. 65 - | 6. 6 633 35 |
百 年 尘 烟， 祝 福 千年 希望 之树 常 绿， 呼 唤 蓝 蓝 海峡

慢
6. 6 622 - | 12 35 3 56 | 6 - - - | 03 53 7. 6 | 6 - - - | 6 - 00 ‖
世 纪 团 聚， 眺 望 未来 收 获 奇 迹。 收 获着 奇 迹。

不 忘 初 心

（男女声二重唱）

朱　海 词

舒　楠 曲

听赏指南

- 该曲于2016年10月19日在“永远的长征——纪念红军长征胜利80周年文艺晚会”上演唱，是2017年央视春晚零点压轴曲目，也是政论专题片《不忘初心继续前进》中的主题曲。
- 作品于2017年获得第十四届精神文明建设“五个一工程”歌曲类优秀作品奖。
- 全曲分为两段，“不忘初心，继续前进，万水千山，最美中国道路”，让人重温红军长征那段艰苦卓绝的峥嵘岁月，道尽对祖国和人民的浓浓深情。“你是我的一切我的全部”，牢记人民群众的恩情，回报人民，回报养育祖国这片沃土。

1=G 4/4

中速

0 0 0 5 6 |: 1 1 3 2 1 2 0 3 | 3 5 5 0 5 6 |

1.（女）万 水 千 山 不 忘 来 时 路， 鲜 血

2.（男）（树 高） 千 尺 根 深 在 沃 土， 你 是

1 1 3 2 1 1. 2 0 3 5 | 5 - - 3 5 | 5. 5 5 5 6 5. 3 0 1 |

浇 灌 出 花 开 的 国 度。 生 死 相 依 只 为 了 那

大 地 给 我 万 般 呵 护。（二遍男）生 生 不 息 只 为 了 那

2. 2 2 1 6 5 6 |[1. 1 2 3 2 1 2. 2 0 1 | 1 1 1 - 5 6 :||

一 句 承 诺，报 答 你 是 我 唯 一 的 倾 诉。 树 高

一 份 托 付，无 惧

[2. 1 2 3 2 1 2 0 6 | 1 - - 0 | 1 2 3 i 7 5 |

风 雨 迎 来 新 日 出。（男）你 是 我 的 一 切，

6 3 4 5 - | 6 6 7 6 5 5 3 | 5 3 6 1 2 3 2. |

我 的 全 部。 向 往 你 的 向 往， 幸 福 你 的 幸 福。

2 2 1 6 - | 5 6 5 2 3 - | 2 1 2 1 2 1. | 2. 3 3 6 5 5 - |

（女）不 忘 初 心， 继 续 前 进， 万 水 千 山 最 美 中 国 道 路。

男声 | 1 2 3 1̇ 7 5 | 6 3 4 5 - | 6 6 7 6 5 5 3 | 0 0 0 0 |
你是 我的一切 我的全部， 向往 你的向往

女声 | 5 6 1 5 5 3 | 1 1 2 3 - | 0 0 0 0 | 5 3 6 1 3 2· |
你是 我的一切 我的全部， 幸福 你的 幸福

| 2 2 1 6 - | 5 6 5 2 3 - | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
不忘初心 继续前进，

| 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 2 1 2 3 5 6 5· | 3 6 2 1 1 - |
万水千山最美 中国道路。

实践与表现

（1）在《水调歌头》上阕中，乐队中的哪些乐器给你印象最深刻？记住并模仿出你印象最深的一句吟诵调。

（2）聆听《土楼回响》，为A、B主题及其变奏设计不同的聆听参与模式，随着乐曲参与表现音乐。

（3）学唱《世纪春雨》引子中“啦啦啦……”部分。

（4）学习了第1节《时代变迁中的中国音乐》以后，我们来总结一下20世纪的中国音乐吧。

音乐时期	时代背景	作品特征与题材	主要体裁
20世纪初期			
20世纪20—30年代			
20世纪30—40年代			
20世纪50—60年代			
20世纪60—70年代			
20世纪80年代至今			

探究与拓展

（1）关于《水调歌头》这部作品，作曲家说过："我写的不是苏轼，而是一个身处异文化里的中国人的孤独。"对此你是如何理解的？

（2）对比欣赏京剧演员于魁智演唱的《水调歌头》，你有怎样的感受？请提供一个你所知道的其他音乐版本的《水调歌头》。根据你自己的理解，对这三种不同类型的《水调歌头》进行评价。

（3）通过本节课的学习，就音乐与时代的关系，请写下你的理解和体会。

第 2 节　西方音乐的时代特征

流动的建筑

“音乐是流动的建筑”这句话，是指音乐不仅是感性的艺术，它的内部也拥有严谨的结构和形式美。“巴洛克（Baroque）”最初是建筑领域的术语，表示奢华和精美的装饰，后逐渐用于艺术和音乐领域。巴洛克艺术被认为装饰精美，富有戏剧性，华丽辉煌且情感充沛。巴赫和亨德尔是这个时期最重要的作曲家。

d小调托卡塔与赋格

（管风琴曲）

［德］巴　赫 曲

听赏指南

- 全曲由引子、托卡塔、赋格组成。
- 托卡塔原意是“触键”，是管风琴即兴曲体裁中最富于技巧性的乐曲形式。
- 赋格原意是“追逐”“遁走”，是欧洲复调音乐的一种曲式，特点是运用模仿、对位手法，使一个简单的主题在乐曲的各个声部轮流出现。
- 注意通奏低音，感受其特点。
- 复调与主调交替的特征。

引 子 00:00 乐曲由下行旋律线组成的慢板引子饱满而有力，为全曲宏伟的气势做了渲染和铺垫。

托卡塔 00:31 在主音持续音（通奏低音）上奏出音响宏大的减七和弦，引出托卡塔主题。以主调和声为主要创作手法，结构自由，与下面的赋格形成鲜明的对比。

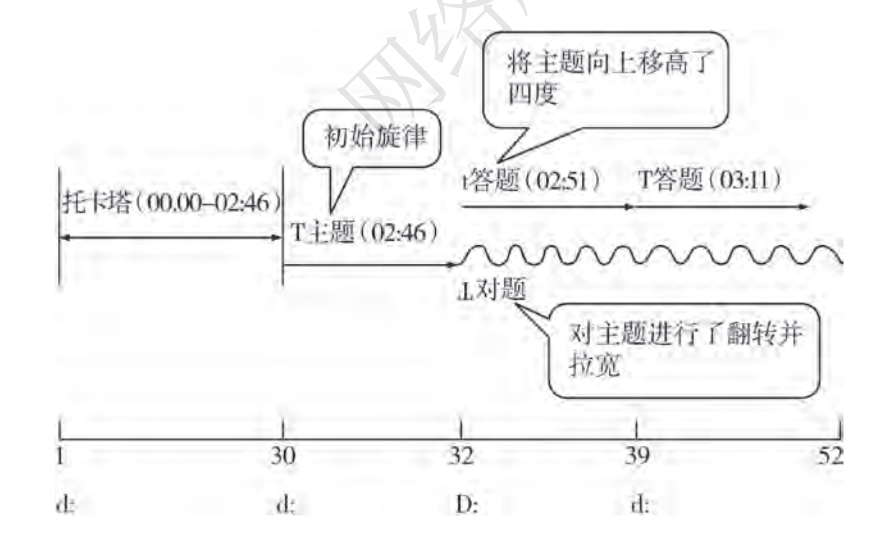

赋格曲 02:46 乐曲为d小调，$\frac{4}{4}$拍，快板，整个曲子较为自由。其主题如下：

聆听时注意曲调下方带*号的旋律音。

主 题

巴赫（1685—1750）

德国作曲家、管风琴演奏家。代表作有：《平均律钢琴曲集（上、下）》《赋格的艺术》《勃兰登堡协奏曲》等。

实践与表现

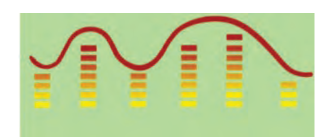
（1）主调音乐与复调音乐的区别可用下图表示。

①主调音乐织体。

单一旋律。

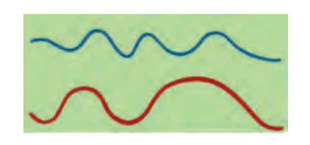

带有伴奏的旋律。

②复调音乐织体。

两条或两条以上的旋律交织进行。

（2）聆听课上播放的两首作品的片段，说说哪首是复调音乐，哪首是主调音乐。

第一首是____________________________。　　第二首是____________________________。

探究与拓展

（1）在纪念巴赫逝世250周年“摇摆巴赫”音乐会上，音乐家们以各种自由的方式诠释了他的音乐。国王歌手合唱团表演的《d小调托卡塔与赋格》，将巴赫非常经典的4首乐曲串联起来重新演绎。聆听这一版本的音乐，感受人声模仿器乐曲的演绎形式。

（2）通过本课学习，请说说为什么巴洛克时期的音乐可以被称为“流动的建筑”。

（3）现在你是否对复调音乐有所了解？尝试列出复调音乐的艺术特点。

古典与浪漫的追忆

古典　讲求平衡与含蓄，保持严谨和完美的表现形式。古典主义音乐通常指18世纪初至19世纪20年代产生于欧洲的音乐潮流及创作风格。

浪漫　富于感情色彩，追求自由和想象的个性表现。浪漫主义音乐是指19世纪初产生于欧洲的一种音乐潮流和创作风格。

古典与浪漫，究竟大相径庭，还是一脉相承？让我们来对比听赏。

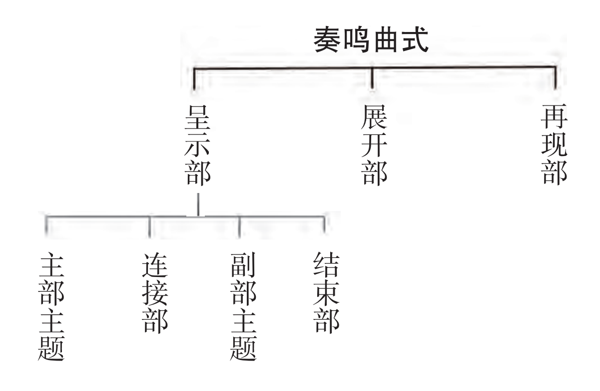

第一圆号协奏曲第一乐章

［奥］莫扎特　曲

听赏指南

- 体裁：协奏曲。
- 非标题音乐。
- 《第一圆号协奏曲》第一乐章为奏鸣曲式。
- 关注古典音乐的特点：规整的音乐结构，平衡的旋律乐句，简单的和声，轻快的伴奏。

呈 示 部

主部主题 00:00 开始部分由小提琴奏出，随后木管声部加入，主奏乐器圆号再次重复这一主题。

1=D 4/4

5 | 1· 3 2 1 7 1 | 2· 7 5 5 | 2· 4 3 2 1 2 | 2 3 0 1 3 |

5 – 4 3 2 1 | 7 6 6 – 4 2 | 5· 3 1 1 1 2 1 2 3 | 1 0 0……

连 接 部 01:03 圆号在D调上奏出连接部旋律，乐队协奏。

1=D 4/4

1· 5 1 3 5 3 | 2 0 0 0 | 2· 3 ♮4 5 4 3 2 | 1 0 0 0 |

副部主题 01:19 圆号奏出，乐队协奏。

1=D 4/4

5 | 5 4 3 4 5 5 5 6 7 1 5 5 | 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 |

结 束 部 01:31 圆号奏出，乐队协奏。

1=D 4/4

1 – 1 – | 2 – 6 – | 5 – 4· 3 4 | 3……

展 开 部 02:33 由圆号在C调上奏出展开部主题旋律，接着小提琴及圆号相继奏出带有主部主题素材的片段。

1=C 4/4

0 3 3 3 | 3 – – – | 3 4 ♯4 5 ♮4 3 2 1 |

4 – 6 – | ♭7 – ♮7 – | 1 – – 2 3 | 4 – – – |

03:27 根据古典乐派的结构特点，下面呈现的应该是哪一部分？请尝试填补完乐谱。

4/4 5 | 1· 3 2 1 7 1 | 5 | 1 2 |

2 3 0 | 5 – | 4 2 | 5 3 2 1 2 3 | 1……

第五交响曲（命运）第四乐章

［德］贝多芬 曲

听赏指南

●交响曲（Symphony），来自于古希腊语，意为：“共同发出的声音”。常指由管弦乐队演奏的一种多乐章的大型器乐作品。它充分发挥了各种乐器的表现力来塑造更丰富的音乐形象和更深刻曲折的情感世界，同时是音乐家创造性思维的高度体现。

●古典主义时期作品。

●第四乐章为典型的奏鸣曲式，是这首交响乐的终曲。

呈示部

主部主题 00:00 乐队以很强力度奏出令人振奋的进行曲般的旋律，小号声部尤为突出。前三个音奏出C大调主和弦。

1=C 4/4
快板
ff
1 - 3 - | 5 - - 4 | 3 0 2 0 1 0 2 0 | 1 - - 1. 1 |
2 - - 2. 2 | 3 - 3 1 2 3 ‖: 4 3 4 5 6 5 6 7 | 1 - |

00:14 旋律结尾处不断升高的断音全部展开，整个乐队以很强力度齐奏。

00:29 音阶旋律减弱，随着不协和的变音进入连接部。

连接部 00:34 圆号以很强力度演奏全新的强有力的旋律。

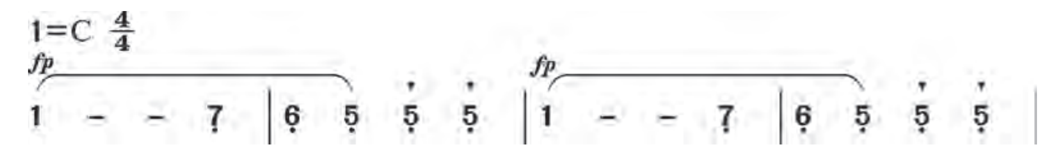
1=C 4/4
f
1 - - 5 | 3 - - 2. 1 | 2 - - - | 2 - - - |
2 - - 5 | 4 - - 3. 2 | 2 3 - - | 3 - - - |

00:45 连接部主题随着小提琴演奏而展开，接踵而至的是木管乐器、小提琴和低音弦乐器间的短暂对话。

副部主题 01:00 小提琴奏出轻快跳跃的旋律，调式由C大调转为G大调。“三长一短”的节奏，伴随着强弱对比的复调性旋律，成为展开部的重要组成部分。最后，弦乐器以很强力度*ff*演奏狂乱的音阶乐段，两声响亮的短暂和弦，预示着胜利的来临。

1=G 4/4
f
234 | 5 3456 671 | 5 - - p 543 | 2 4321 321 | 7 7125 |

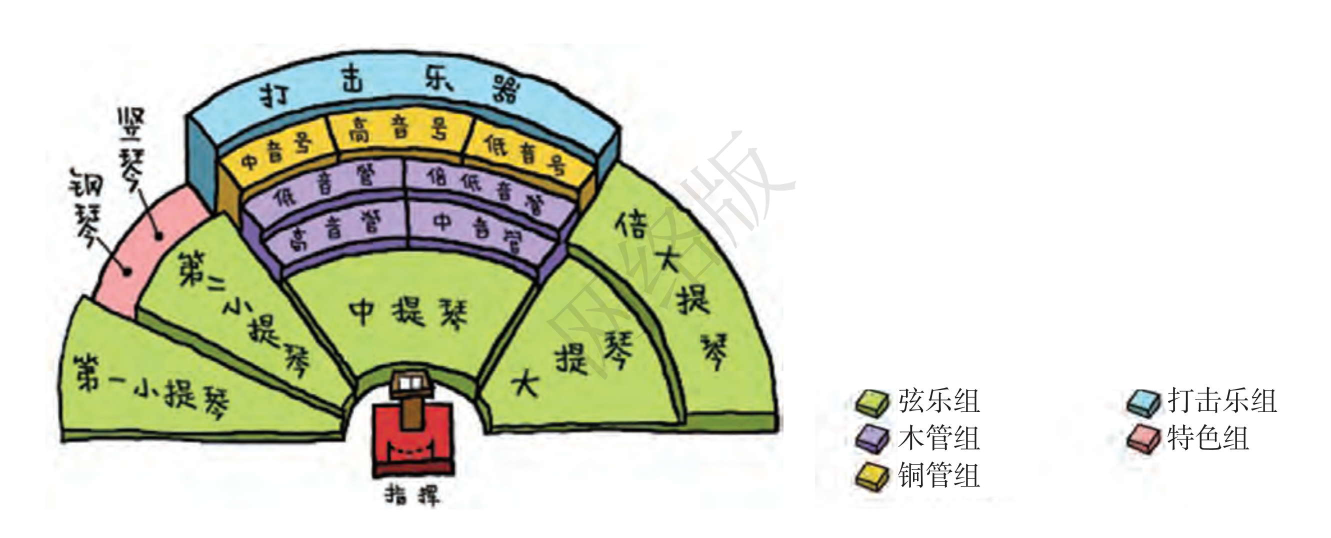
结束部　01:25　管弦乐器和木管乐器最先奏出这一主题，然后全乐队以强音重新齐奏，重复的和弦再次响起。弦乐器以渐强的方式奏出动机，直接进入再现部分。

展开部　03:48　展开部重组副部主题的三连音动机，最终缓慢升高的长笛声为之伴奏，接着副部主题的复调旋律成为焦点。先由低音弦乐和低音大管演奏，接着由强有力的长号演奏，之后是弦乐器和长号进入模仿，最后是乐队齐奏。

再现部　05:52　以上主题用各种调性融合。最后将结束部主题稍加编排，加以呈现，进入较长的尾声。

尾　声　07:50　最后，乐队以很强力度*ff*齐奏呈示部主题，速度更快。响亮的和弦连续不断，进入极长的结尾乐段，最终整个乐队以很强力度演奏单音C结束。

常见交响乐队的乐器配置声部与座位图式

典型的古典交响曲的结构

一般由四个乐章构成：

第一乐章：快板，奏鸣曲式。

第二乐章：稍慢或慢板，具抒情风格。

第三乐章：快板或稍快（小步舞曲、谐谑曲）。

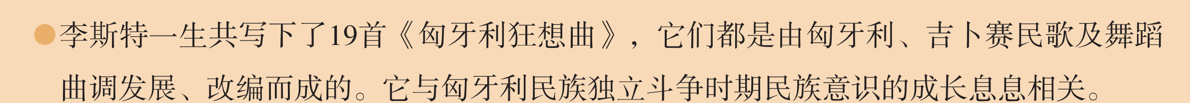
第四乐章：终曲，快板或急板。

匈牙利狂想曲（第二号）

（钢琴独奏曲）

［匈］李斯特 曲

听赏指南

- 李斯特一生共写下了19首《匈牙利狂想曲》，它们都是由匈牙利、吉卜赛民歌及舞蹈曲调发展、改编而成的。它与匈牙利民族独立斗争时期民族意识的成长息息相关。
- 李斯特的钢琴音乐响亮、狂放，富有炫技性，显示出自由而夸张的浪漫主义音乐的魅力。
- 标题音乐。全曲共分两大部分。
- 有人评价这首曲子钢琴的演奏似乎像一个吉卜赛乐队。体会作品中大胆的跳进、快速的八度和力度变化。

第一部分（lassau，意为“缓慢”）

引　　子　00:00　节奏自由，似民间歌曲中的诵咏。前后倚音的装饰性，模仿匈牙利民间弹拨乐器的音响。

主题旋律　　匈牙利民间歌曲旋律，也含有舞蹈因素，主题借助八度齐奏和华丽的经过句而获得广阔发展。

素 材 一　00:38

1=E $\frac{2}{4}$

行板　忧郁地

6 0 6 | 6 #5 6 7 1 4 1 7 | 6 6. 5 | 6 6. 7 | 1 0 1 | 1 7 1 2 3 7 3 2 | 1 1. 7 | 1

素 材 二　01:26　在#c小调中呈现的第二个素材是一段轻快的舞曲旋律，具有鲜明的节奏和极富民族特色的持续音伴奏。之后，由#c小调转为E大调，发展成为第二部分主题。

1=E $\frac{2}{4}$

7. 3 #5. 6 | 7. 2 1. 7 | 6. 3 6. 7 | 1. 3 2. 1 |

第二部分（Friska，意为“急速”）

舞曲主题　04:36　素材二的变奏，#f小调。舞曲开始时没有低音伴奏部分，与前面的音乐形成强烈对比。当这一旋律再现时配合了低音部伴奏，而高音部持续音快速连续的反复，保持了清澈明快的意境。旋律的第二次变奏转入#F大调，表现了一种彪悍热烈的情绪。

乐曲在发展中，涌现出一个个由多种节奏构成的鲜明生动而富有个性的新主题，组成了一个个色彩绚丽的舞蹈场面。

主题一　04:54　1=A $\frac{2}{4}$

急板

7 | i 7 | 6.. 7 | i 6 | 7.. 2 | i 7 | 6.. 7 | i 6 |

尾　声　08:36　1=#F $\frac{2}{4}$

5 6 7 1 | 2 #1 2 7 | 1 2 3 4 | 5 #4 5 3 |

4 6 2 4 | 7 2 5 7 | 1 3 5 1 | 3 5 1 0 |

乐曲突然在高潮中稍作停顿，便以快速八分音符奏出奔流般的曲调，全曲在振奋人心的沸腾气氛和辉煌的色彩中结束。

哈 巴 涅 拉

——选自歌剧《卡门》第一幕

［法］比　才　曲

听赏指南

- 《卡门》为四幕歌剧。剧情简介：19世纪初，西班牙塞维利亚城守城军官唐·豪瑟为烟厂女工吉卜赛姑娘——卡门所诱惑，撇下未婚妻与卡门参与到走私的行列中。卡门生性热情泼辣，敢爱敢恨。由于唐·豪瑟的强烈妒忌心理，卡门爱上了斗牛士埃斯卡米洛；当卡门前往斗牛场为埃斯卡米洛喝彩时，唐·豪瑟与卡门发生激烈的争吵，并将卡门杀死在斗牛场外。
- 哈巴涅拉是古巴一种中速、二拍子的舞曲。其典型的节奏型如下：

$\frac{2}{4}$ X· X X X | X· X X X |

主题一　00:06　先以舞曲 $\frac{2}{4}$ X· X X X ‖ 的固定音型作为引子，接着以半音下行的音调和三连音节奏构成主题旋律，使音乐有捉摸不定的感觉。配上歌词：“爱情像一个自由的鸟儿，谁也不能够驯服它”，释放出卡门放荡不羁的性格和魅力。

1=F $\frac{2}{4}$

6 #5 | ♮5 5 5 #4 ♮4 | 3 3 3 #2 ♮2 | 1 2 1 7 1 2 1 |

7 0 6 #5 | #5 5 5 #4 ♮4 | 3 3 0 3 2 1 | 7 1 7 6 7 1 7 | 6

主题二　00:54　由第一段的d小调转入D大调，加上顿挫的节奏感，烘托出热烈的气氛。最后，乐曲用分节歌的形式进行反复，在饱满有力的乐声中结束。

1=D $\frac{2}{4}$

0 5 1 2 | 3. 5 3 2 | 1. 2 3 4 | 5 5 5 5 6 5 |

4 0 6 2 3 | 4. 6 4 3 | 2. 3 4 0 5 | 6 6 6 6 7 6 | 5 5 0 |

比才（1838—1875）

法国作曲家，19世纪法国歌剧最高成就的代表。主要作品有：《采珍珠者》《阿莱城姑娘》等9部歌剧作品，展现了浓厚的现实主义色彩。其中《卡门》上演率最高。

实践与表现

（1）熟记《第五交响曲（命运）》第四乐章呈示部的四个音乐主题，聆听音乐片段，用连线的方式将出现的主题顺序与各部分对应起来。

主题一	连接部
主题二	副部主题
主题三	结束部
主题四	主部主题

（2）请对比分析以下两首作品的特点。

作品	演奏形式	题材内容	乐曲体裁	旋律特点
第一圆号协奏曲				
匈牙利狂想曲（第二号）				

探究与拓展

对比聆听莫扎特《第四十交响曲》第一乐章和柏辽兹《幻想交响曲》两首乐曲的前4分钟，用连线的方式，回答以下问题：

	作品要用一支庞大的、富于色彩的管弦乐演奏。
莫扎特《第四十交响曲》	由两个整齐的四小节的上下句开始。
	音乐自始至终保持一种稳定的拍子。
柏辽兹《幻想交响曲》	由于缺少清晰的节拍和稳定的速度，该作品在演出中更需要一位指挥。

乡土的情怀

19世纪中叶，随着欧洲各国民族解放运动的高涨，音乐家们努力挖掘本民族的民间音乐素材，创作出反映本国及本民族的英雄史诗、神话传说或壮丽山河等作品，以抒发其强烈的爱国思想与民族情怀。

卡玛林斯卡亚

（交响幻想曲）

［俄］格林卡　曲

听赏指南

- 《卡玛林斯卡亚》创作于1847年。作曲家在使用西方交响乐创作技巧的同时，运用民间素材，汲取民间音乐发展手法，为俄罗斯音乐树立了榜样。柴可夫斯基曾说：“所有的俄罗斯交响音乐都是从《卡玛林斯卡亚》幻想曲中孕育出来的，如同橡树果实孕育出橡树一样。”
- 全曲以两首俄罗斯民歌作为素材，创作了一部民族风格浓郁的双主题变奏曲。
- 体裁：交响幻想曲。

引　　子　00:00　用第一主题中的个别音乐构成，活泼而富有生气。

第一主题　00:26　婚礼歌《从山上，从高高的山上》由弦乐齐奏，然后小提琴、中提琴、大提琴依次变奏。音乐悠长、抒情，略带忧伤。

1=F $\frac{3}{4}$

适当的速度，舒畅地

1 3 | 4 3 2 | 1 7 6 5 2 2 | 5. 1 7 5 | 3 6 7 | $\frac{2}{4}$ 1 6 5 1 2. 32 | 1……

第二主题　01:39　小提琴在D大调上奏出欢乐而热烈的民间舞曲《卡玛林斯卡亚》。

1=D $\frac{2}{4}$
中庸的快板

5 35 | 4 24 3 13 | 2 1 2 3 | 1 1 35 | 4 24 3 13 | 2 1 2 3 | 1……

全曲由这两首一快一慢的民间音乐主题变奏而成。在这些变奏中，主题结构和旋律基本不变，变化主要体现在音色（配器）、声部形态的改变（织体）以及音量变化等方面。

波罗维茨人之歌

——选自歌剧《伊戈尔王》

［俄］鲍罗丁　曲
孟广钧　译配

听赏指南

- 歌剧《伊戈尔王》是根据12世纪俄罗斯史诗《伊戈尔远征记》改编的。剧情围绕古代俄罗斯民族英雄伊戈尔王被波罗维茨人俘虏，最后脱险归来的情节而展开。
- 《波罗维茨人之歌》出现在第二幕的终场：波罗维茨可汗对被俘的伊戈尔王以礼相待，并命令波罗维茨女奴献歌献舞助兴，于是唱出了这段抒情的女声合唱。
- 乐曲由引子和3个段落组成。

引　子　00:00　在竖琴和大提琴拨奏的背景下，长笛和双簧管吹奏出两支相互交融的旋律。

第一段　00:51　女声合唱。单簧管和大管用切分节奏以提示的和声加上竖琴的琶音，衬托着具有东方色彩的旋律，抒发着一种乡愁。

1=A $\frac{4}{4}$
圆滑、柔和地

2 2 6 656 4 32 | 345 5 06 3 21 | 66 2 23 2 17 |
这歌声　驾着　轻风，　飞翔到　我们最　亲爱的

176 6 07 1 3 | 2 2 6 656 4 32 | 345 5 06 3 21 |
故乡，　飞到那　自由歌　唱　你的　地方，　那时候

66 2 23 2 17 | 176 6 600 |
我们一　起多么　舒　畅。

第二段　01:18　女低音唱出：“在那里的阳光下……”

第三段　01:49　第一段音乐的再现，全体乐队参与伴奏。合唱的高低声部用对位手法写成，两条旋律线清晰，音响突出。伴奏是用切分节奏组织起来的和声背景，竖琴也由原来的琶音音型改成音响集中的和弦，三角铁清脆的声音更增加了绚丽的色彩。

鲍罗丁（1833—1887）

俄罗斯作曲家，俄罗斯民族乐派“强力集团”成员。他的音乐汲取了俄罗斯的民族民间音乐素材。主要作品有：交响音画《在中亚细亚草原上》，歌剧《伊戈尔王》，《第二交响曲》等。

芬　兰　颂

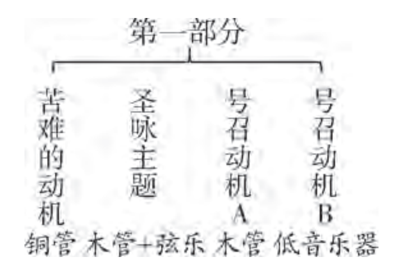
（交响诗）

［芬兰］西贝柳斯　曲

听赏指南

- 《芬兰颂》创作于1899年。由于其鲜明的政治性和强烈的爱国主义思想，被沙皇禁止在芬兰演奏和出版，只能用含糊的《即兴曲》《苏奥米》（芬兰语“祖国”之意）等为题来获得演出的机会。直到1917年芬兰独立，才以《芬兰颂》的标题上演。
- 体裁：交响诗。
- 作曲家利用木管、铜管、弦乐等各组乐器之间的音色对比，来渲染感情色彩的变化。聆听时关注音色变化所带来的情感发展。

乐曲由两大部分组成，并由若干性格突出的主题动机展开而成。

苦难的动机　00:00　由铜管乐器演奏，半音与强有力的和弦表达出一种受禁锢的人民所蕴藏的反抗力量和向往自由的强烈渴望。

圣 咏 主 题　00:57　木管、弦乐相互呼应的对答旋律，沉闷而迟缓，预示着在艰难环境中生活的芬兰人民逐渐觉醒了。

号 召 动 机（A）　03:01　铜管组奏出战斗的号召动机，紧张而兴奋。

1=♭A 4/4

0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 |
f

号 召 动 机（B）　03:41　由低音乐器奏出一个固定音型，它坚定有力地反复出现，仿佛是祖国的召唤。

1=♭A 4/4

1 2 3 | 1 5 1 2 | 3 1 5 1 | 2 3 1 5 |
fz p　fz　fz

庆 典 动 机　04:35　在以上简单反复的音型中，木管组引出一个明快而充满信心的音乐主题，像是一支具有舞蹈性节奏的欢快民歌。

颂 歌 主 题　05:25　曲调庄重舒缓，表达了人民热爱祖国的崇高而神圣的感情。

1=♭A 4/4
有表情地

3 2 3 | 4 - - 3 | 2 3 1 0 2 | 2 3 - - | 3 3 2 3 | 4 - - 3 |

2 3 1 0 2 | 3 - - - | 3 5 5 5 | 5 - - 3 | 3 5 5. 2 | 2……

这一颂歌重复两遍后，号召动机（A）（B）和“庆典动机”重新出现，使乐曲的情绪再次高涨，并在铜管组激昂的凯旋声中强有力地结束。

西贝柳斯（1865—1957）

芬兰作曲家。他的音乐凝聚着炽热的爱国主义感情、民族独立的不屈精神和浓厚的民族特色。代表作有：《芬兰颂》《萨加》，7部交响曲以及为莎士比亚戏剧《暴风雨》的配乐等。

实践与表现

（1）熟唱《卡玛林斯卡亚》中的两个民歌主题，谈谈你对这部作品印象最深的是什么。

（2）请用直线把民族乐派的创作特征与音乐作品对应起来。

《芬兰颂》	大量运用民族民间音乐素材
《卡玛林斯卡亚》	取材本民族的历史、传说，折射当时的社会生活
《波罗维茨人之歌》	反映当时民族、阶级斗争的状况
《沃尔塔瓦河》	描绘祖国的河山

探究与拓展

（1）民族乐派的音乐被称为“乡土的声音”，你知道为什么吗？

（2）你还知道哪些民族乐派的代表人物？

（3）尝试做一回民族乐派的作曲家，用自己熟悉的民族音乐编创一首歌曲。

多元的时代

进入20世纪，人类的绘画、文学、戏剧、舞蹈、建筑等艺术形式，都体现出强烈的创新甚至叛逆的精神。这时期的音乐力图打破传统的形式规范，最大限度地挖掘音乐本身的潜力，呈现出复杂而丰富的多元局面。

祭 献 之 舞

——节选自舞剧《春之祭》（第二幕）

［美］斯特拉文斯基 曲

听赏指南

- 《春之祭》是20世纪音乐对古典音乐彻底背离的第一部舞剧音乐，展现了原始人对大自然的崇拜仪式。全曲分《对大地的崇拜》和《祭献》两幕。两部分的场景分别为白昼和黑夜。
- 《祭献》共有6个段落，本课聆听的是第六段《祭献之舞》（也称《被选少女的祭献之舞》）。这一幕表现春天来临，异教徒们挑选了一位美丽贞洁的少女做祭品，奉献于太阳神，以求神的庇护。
- 回旋曲式：A B A C A 结束段。
- 不规则的节奏节拍、不和谐的乐声、狂暴的打击乐等尖锐音响开创了一种全新的风格，感受其对听觉的冲击。

A段　00:00　爆炸性的打击式和弦与定音鼓的粗暴重击相互抗衡，几乎每个小节都在节拍上有所改变（见下方谱例）。快速的脉动与不规则、颠簸的重音制造出强烈的亢奋感。

1=C $\frac{3}{16}$ $\frac{2}{16}$ $\frac{2}{8}$

$\frac{3}{16}$ 3 0 | $\frac{2}{16}$ 0 2 | $\frac{3}{16}$ 0 2 | 0 2 | $\frac{2}{8}$ 2 3 #1 ♮1 | $\frac{2}{16}$ 0 2 |

$\frac{3}{16}$ 0 2 | 0 2 | $\frac{2}{8}$ 2 3 #1 ♮1 | $\frac{3}{16}$ 0 2 | 0 4 | $\frac{3}{16}$ 4 6 4 |

B段	00:30	力度上突然变弱，并以单一和弦固执地重复着，这些反复和弦间所插入的一些短暂休息，使听者产生要求提供重音的感觉。
C段	02:24	铜管组与5个定音鼓、1个大锣和1个大鼓为主要音色，充分体现了节奏的力量。

斯特拉文斯基（1882—1971）

美籍俄罗斯作曲家、指挥家和钢琴家，20世纪现代音乐的代表人物。他的创作既有鲜明的俄罗斯风格，也有强烈的表现主义色彩。主要作品有：《火鸟》《彼得鲁什卡》《春之祭》等。

一个华沙的幸存者（片段）

（朗诵、合唱和管乐队）

［美］勋伯格 曲

听赏指南

- 《一个华沙的幸存者》描绘了第二次世界大战时期犹太人的遭遇。作品以一个集中营幸存者噩梦般的回忆叙述为题材，讲述了纳粹屠杀600万犹太人事件中的一个个案。
- 以表现主义和十二音序列的作曲技法创作而成，尖锐、不协和的音调，渲染出纳粹集中营恐怖、紧张的气氛。
- 注意曲中朗诵部分带有节奏的念唱法。

管弦乐导奏	00:00	乐曲一开始，尖厉的小号声刺透人心，呈现出已成废墟的犹太区在黎明中一片污秽、冰冻的景象。
叙述者朗诵	00:39	朗诵的歌词都是被精确记谱的，但同时也只记录了大概的音高。尝试模仿这种带节奏的朗诵。

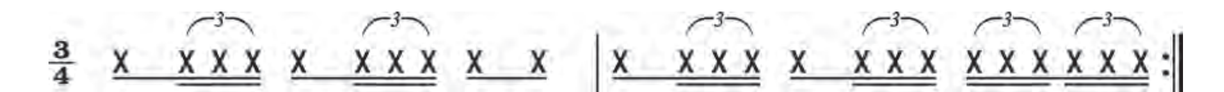
合唱开始　05:06　以齐唱形式开始，这时的固定音型纯粹是十二音体系，乐队全奏20小节，具有激动人心的宏伟气概，令人惊愕得透不过气来，产生了异常激越的效果。

实践与表现

（1）法国作曲家拉威尔创作的《波莱罗舞曲》被普罗科菲耶夫誉为“作曲技巧的奇迹”。它由一个固定节奏音型和两个主题构成，将乐器和调性进行了巧妙的安排，成为广受欢迎的管弦乐作品。聆听该曲，尝试用下面的固定节奏型为之伴奏。

（2）《波莱罗舞曲》中，乐曲的进程和主题在各种乐器上交替出现。仔细聆听并列出其乐器：

A　长笛
A　__________

B　__________
B　单簧管

A　双簧管
A　__________和__________

B　__________
B　高音萨克斯

……

（3）聆听《一个华沙的幸存者》，并勾出以下作品特征的正确说法：

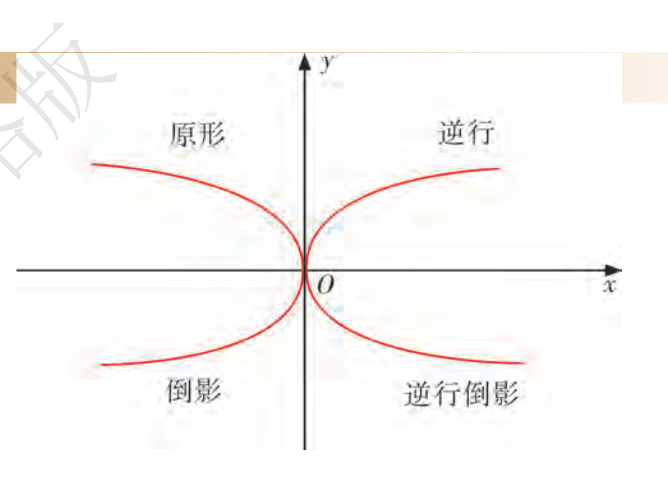
调性：明显　模糊
和声：协和　不协和
节拍：从一而终　频繁变换
节奏：稳定规整　不规则的

（4）在第二单元第2节《西方音乐的时代特征》中，我们学习了西方音乐的主要流派，现在来总结一下吧。

音乐时期或流派	时代背景	音乐特征	主要题材或体裁	代表人物及其代表作
巴洛克时期				
古典乐派				
浪漫乐派				
民族乐派				
现代音乐				

探究与拓展

（1）十二音序列作曲技法：勋伯格于20世纪20年代初期开发的一套系统的谱写无调性音乐的方法。在一首十二音的作品中，用于组织或统一的乐思成为“音序”，一个音序中没有任何一个音的出现多于一次，半音阶中12个音高同等重要。对单一音序的操作有4种基本形式：原形、逆行、倒影、逆行倒影。可用下图表示：

如：

请你尝试用这一技法，“排列”出你的音乐作品吧。

（2）如果你在收听或收看BBC频道时突然发现收音机或电视不出声，千万不要大惊小怪，更不要急着换台。可能你此时正欣赏的是世界著名却又颇具争议的先锋艺术家约翰·凯奇的大作《4′33″》。观看交响乐团在指挥家的带领下“演奏”的《4′33″》，谈谈你的观后感。

（3）列举你所知道的现代乐派作曲手法。

小词典

- 曾侯乙墓编钟　八音　曲子　新音乐　狂想曲　协奏曲　歌剧　交响幻想曲　十二音序列　音块

第二部分

第三单元

音乐与民族

第 1 节　多彩的华夏之音

民　歌　篇

在《吕氏春秋》中记载着这样一则故事，大意是：大禹娶涂山之女为妻，因为治水，很快就离家巡视去了。涂山之女于是派侍女到山的南面等候着，还作了一支歌来表达自己的情思，歌词只有四个字“候人兮猗”。这就是最早的民歌之一。

民歌产生于生活，反映着人们最质朴的情感，同时也积淀了数代人的音乐智慧，使它成为民族音乐的宝藏。

聆听与感知

号　子

打　硪　歌

湖南民歌

听赏指南

●劳动号子与体力劳动关系尤为密切。聆听这首歌曲，体会歌中蕴含的节奏，感受它所传递出的精神面貌。

1=♭B 2/4

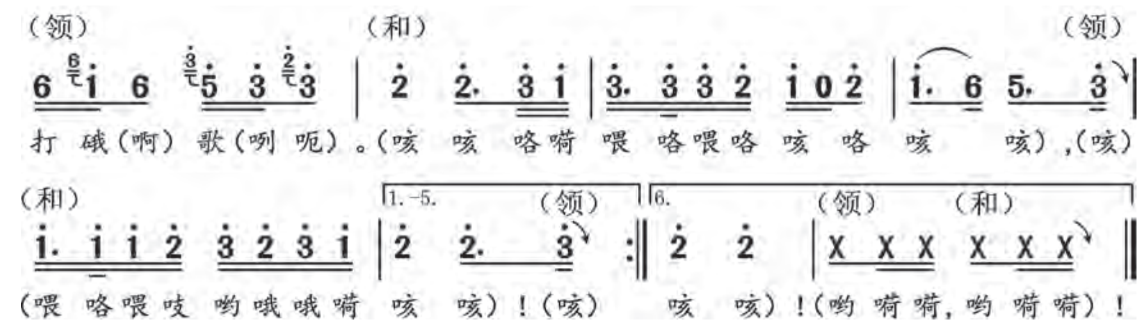
中速 风趣、活跃地

（领）（和）（领）（和）（领）

（喂 嘞喂吱 哟 嗬）（咳 咳），（咳）1.各位（的个）同志（啊）（咳 咳）（咳）你

（和）（领）（和）

笑 呵 呵（喂）（咳 咳），（呃）一齐（呀）来唱（呃）（喂 咯喂子 哟 咳）

打　　硪：一种劳动方式，北方称“打夯”，指以多根绳索系在圆形石头或木桩上作为工具，砸地基、打桩子。

歌唱方式：一领众和。

节拍节奏：较为规整，节奏与打硪动作的律动一致。

歌曲形式：分节歌，多段歌词相同曲调。反映出重复劳作的状态。

歌　　词：表现出歌者乐观的劳动态度。形式为领、和相间。衬词多与劳动和方言有关。

山　歌

上去高山望平川

青海民歌

听赏指南

● 花儿是山歌的一种，此曲流行于青海河湟地区。

1=E $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$

稍慢　节奏稍自由

（哎）上 去（个）高 （呀） 山 （者 哟 噢

呀） 望 （呀 哎） 平 （了） 川

（吔），（哎 哟）望 平 （了）川 （呀），平 川 里 （哎）

有 一 朵 （呀） 牡 丹 （呀）；

唱　　法：真假声相间。

节拍节奏：自由，随性而歌；每句的句尾节奏宽舒。

旋　　律：多在高音区；以“5 1̇ 2̇ 5”和“2̇ 5 1̇ 6 5”为旋律框架，形成西北地域风格；句尾常有高扬长音。

调　　式：五声徵调式。

歌　　词：内容以花比兴，表现出含蓄而强烈的情感。语气性衬词，用以歌声远传和情感表达。

词曲关系：一字唱多音，表现出抒情的特征。

槐花几时开

四川民歌

听赏指南

●此曲属于西南风格色彩区，聆听歌曲时注意体会悠扬、委婉的旋律线条。

1=F 2/4

中速 高亢、自由地

1̇ 1̇ 1̇ 6 6 | 5 1̇ 6 6 5 6 | 3 - | 5 5 3 6 2 |

高 高 山 上 （哟） 一 树（哟） 槐（哟 喂）， 手 把 栏 杆 （啥）

5 3 6. 3 | 2 - | 6 - | 6 1 1 6 6 0 1̇ |

望 郎 来 （哟 喂）。 娘 问 女 儿（哟）： “你

6 6 1̇ 6 5 6 | 3 - | 2 - | 5 3 5 3 6 |

望 啥 子 （哟 喂）？” “哎， 我 望 槐 花

2 - | 5 3 6. 3 | 2 - | 6 - ‖

（啥） 几 时 开 （哟 喂）。”

节拍节奏：较自由，每句节奏都呈现出前紧后松的抒情特征；第三句中的休止符值得关注。

旋　　律：开门见山，音调高亢；曲调与方言音调基本一致。

调　　式：五声羽调式，在西南地区民歌中常见。

歌　　词：内容具有叙事性；语气性衬词与情感方言有关。

小　调

包　楞　调

山 东 民 歌
魏传经　改词
孙啸天　整理

听赏指南

●此曲属于东北风格色彩区，聆听歌曲时注意体会其中诙谐、热烈的情绪。

1=D $\frac{2}{4}$

中速 较快 抒情地

1. 月 亮 地(那 个) 出 来 了， 白 楞楞 楞 楞

楞 楞 楞 楞 楞 楞 楞 楞 楞楞 楞 楞楞 楞 楞， 太 阳 来 出 来 了，

一 咗 点儿 红 …… 姐 来)送 给 二 姐（紧 那 个）。

包楞楞 楞 楞楞 楞 楞楞 楞 楞楞 楞 楞楞楞 楞楞楞 楞 楞楞楞 楞楞楞

楞 楞 楞 楞 楞 楞 楞 楞 楞 楞 楞 楞 楞 楞 楞 楞

结束句

楞 楞 楞 楞 楞 楞 楞 楞 楞 楞 楞。

节拍节奏：节拍规整，节奏密集。

旋　　律：级进与大跳相间，与节奏共同表现出欢庆的情绪。

调　　式：七声徵调式。

歌　　词：衬词首尾呼应。60多个“楞”字形成与主词相间的衬词段落，在汉族民歌中堪称一绝。

实践与表现

（1）聆听下列少数民族的民歌，感受并讨论作品的表现特征。

民族	曲名	歌唱方式	唱法	节拍节奏	旋律	歌词	其他
侗族	《嘎吉哟》						
彝族	《跳月歌》						
蒙古族	《赞歌》						
藏族	《阿玛勒火》						
维吾尔族	《一杯美酒》						

（2）哼唱下面的民歌，它与本课中哪首民歌来自同一地域？

1=C $\frac{2}{4}$

中速稍慢

```
2  2424 | 2  5 6 | 2 - | 2  3 2 | 1 6  1 2. |
一 溜      山 来（者  哟          噢）  两    （噢
2  3 2 | 1 6  5 | 5 - | 6 5  4 3 | 2  5 6 |
   噢）  溜 溜 山，      三   溜 溜  山  啊
2  1 2 | 2 16  5 61 | 6565  3. 2 | 2 - | 1  6543 |
脚 户 哥  下      了    四            川。  （噢 哟
2  V5 6 | 2  1 2 | 2 16  5 61 | 6565  3. 2 | 2 - ‖
哟） 啊    脚 户 哥  下      了    四            川。
```

（3）侗族的“蝉”歌十分丰富，请尝试演唱下面两段合唱，感受其音乐特点。“年”“令”为模拟蝉鸣声，可略带鼻音。

① 1=♭E-F $\frac{2}{4}$

侗族大歌《吉哟》音调
万　泉 编曲

稍慢 自由而充分地

（师）树 上 蝉 儿 叫：（生）吉 哟！

吉 哟！ 吉 哟 吉 哟！ 吉 哟！

② 1=♭E-G $\frac{2}{4}$

稍慢 明亮地

太阳出来（嘞呃）放 光 芒， 蝉 儿

（年） 放 光 芒， 蝉 儿

令令令令令令 令令令令令令 令令令令令令 令令令令令令 令 令。

探究与拓展

（1）请与同学讨论、交流，本课所学民歌是在怎样的自然环境或场合中歌唱的？这些民歌是如何创作的？

（2）填写下表，总结民歌音乐风格形成的原因，讨论其相互关系。

形成民歌风格的音乐要素	
影响民歌风格形成的因素	

（3）试用“$5\ \dot{1}\ \dot{2}\ \dot{5}$”的旋律框架，创作一段西北风格的旋律。为歌曲填词、命名。

（4）现代城市生活可能已经失去了民歌的原生环境，但是民歌仍然代代传承。请聆听下列民歌与它们的改编版本，讨论、分析它们是如何改编的。

①江苏小调《哭七七》与电影插曲《四季歌》。

②客家民歌《落水天》与蓝调风格的《落水天》。

（5）用你所了解的方式，尝试改编一首民歌，进行班级表演和交流。

（6）结合所学作品，讨论对“民歌传承” 的看法。

（7）通过本课学习，尝试归纳一下民歌的定义。

民　乐　篇

民乐，是指用中国传统乐器以独奏、齐奏、合奏形式演奏的民间传统音乐。中国民乐有着悠久的历史。各地区独特的民乐种类和风格，展现出民族音乐的多样形式，蕴含着中华民族的智慧。

聆听与感知

北方梆笛

五　梆　子

（笛曲）

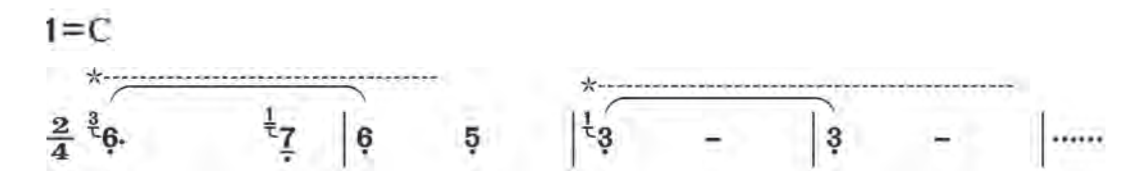
冯子存　改编

听赏指南

- 《五梆子》是北方梆笛代表曲目，由冯子存根据二人台牌子改编而成。
- 曲中出现大量的“吐”“滑”“垛”“花”等演奏技法，展现出浓郁的地方色彩。
- 结构：变奏曲。

主题段　慢板，大量运用“花舌音”奏法。

00:00　第一句　花舌音演奏；句尾落音为mi。

00:07　第二句　句尾落音为________。

00:15　第三句　句尾落音为________。

00:22　第四句　句尾落音为________。

00:30　第五句　句尾落音为________。

00:52　段落结束句，花舌音奏法首尾呼应。

1=C

变奏一　稍快的中板，乐音变得细碎。在前五句变奏中，大量的“垛音”奏法使音乐既刚健又诙谐。在后三句变奏中，增加了许多“滑音”奏法。

01:01　第一句变奏。

1=C 2/4

变奏二　速度稍快，“吐音”的节奏型 X X X 贯穿整段，音乐变得轻快。

01:44　第一句变奏。

1=C 2/4

变奏三　速度更快，“飞指”的奏法与其他奏法汇聚一堂，将音乐推向高潮。

冯子存（1904—1987）

中国竹笛演奏家，北派笛的代表人物。因为技艺高超，民间称其“吹破天”。他整理、编创的笛子曲，富有强烈的民间特色。代表作有：《喜相逢》《五梆子》等。

广东音乐

雨打芭蕉

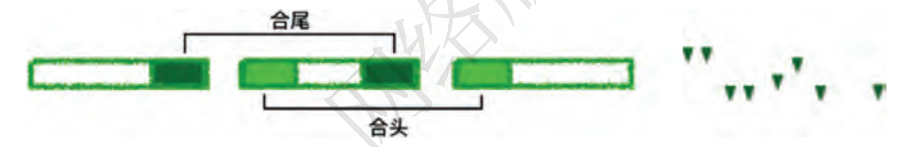
广东音乐

听赏指南

- 《雨打芭蕉》是广东音乐经典传统曲目之一。
- 广东音乐的传统乐器组合由“五架头”（二弦、提胡、三弦、月琴、横笛）发展成右图中的“五件头”。高胡和扬琴为主奏乐器。高胡的音色最具地方特色。
- 注意聆听音乐中岭南特色鲜明的微升**4**和微降**7**音。

第一段　以徵音为中心，音乐明快而流畅。由三个乐句加一个过渡句构成，曲调合而不同。

00:00　高胡和扬琴奏出主题旋律。

1=C $\frac{2}{4}$

旋律（一）

1 25 3235 | 2235 615 | 3 5 3532 | 1113 2223 | 565

旋律（二）

056 | 7.2 6176 | 5356 14 | 3432 1235 | 651 2532 | 1113 2223 | 535

旋律（三）

0 56 | 7. 2 6176 | 5356 1. 7 | 6 765 453 | 5

00:33　顿音奏法，仿佛淅沥的雨声。

1=C $\frac{2}{4}$

2 2 | 5 5 6 1 | 5 5 |

第二段　曲调与第一段相关。乐句短小，排比出现。顿音与连奏相得益彰，情景交融。

00:39　承接上段的顿音展开了第二段，仿佛继续展开雨境。

1=C $\frac{2}{4}$

4. 2 | 5 0 5 0 | 5 5 6 1 | 5 5 | 5 5 ……

p　*pp*

01:36　乐段结束时与之前出现的曲调相呼应。

1=C $\frac{2}{4}$

4. 3 | 5 5 5 | 4. 3 | 5 5 5 |

p

第三段　总结升华性的段落。第一、二段旋律片段都有再现；徵音为旋律中心音；最后终止音落在宫音上，既有新鲜感，又有结束感。

1=C $\frac{2}{4}$

02:02　5 6 2 2 6 | 5 6 2 5 2 | 1 5 0 1 ‖

苏南吹打

十八六四二

听赏指南

- 苏南吹打是流行于江苏南部的器乐合奏。《十八六四二》是苏南吹打中具有代表性的清锣鼓曲牌，将常用的锣鼓点汇编成套。
- 苏南吹打惯用的节奏字数“一、三、五、七”是组成各种曲牌基本材料的模板。在实际作品中，模板以节拍数计算：即四拍记七字，三拍记五字，二拍记三字，一拍记一字。实际作品中，每拍节奏型可能会变化，谱字也会被相应乐器音色替换。

十	$\frac{1}{4}$ 仓 | 仓 | 仓 |	$\frac{4}{4}$ 仓 才　台 才　乙 台 ¦ 仓 ‖	七
八	$\frac{1}{4}$ 仓 |	$\frac{4}{4}$ 仓 才　台 才　乙 台 ¦ 仓 ‖	
六	$\frac{1}{4}$ 才 |	$\frac{3}{4}$ 仓 才　乙 才 ¦ 仓 ‖	五
四	$\frac{1}{4}$ 仓 |	$\frac{2}{4}$ 台 台 ¦ 台 ‖	三
二	$\frac{1}{4}$ 才 |	$\frac{1}{4}$ 仓 ‖	一

- “十八六四二”即在“一、三、五、七”前加上新的节奏字数构成。

01:28　“十八六四二”段上句为单件打击乐器独奏，依次为：七（七钹）、内（内锣）、同（同鼓）、王（大锣）；下句为合奏。

上句

十 $\frac{1}{4}$ 七 | 七 | 七 | $\frac{4}{4}$ 七 七七 一 七 一七七 七 |

八 $\frac{1}{4}$ 内 | $\frac{4}{4}$ 内 内 内 内内一内内 内 |

六 $\frac{1}{4}$ 同 | $\frac{3}{4}$ 同儿同同 一同同 同 |

四 $\frac{1}{4}$ 王 | $\frac{2}{4}$ 王 王王 王 扎 |

二 $\frac{1}{4}$ 七 | 七 扎 |

下句

$\frac{1}{4}$ 丈 | 丈 | 丈 | $\frac{4}{4}$ 丈 丈 一 正 一 净 丈 |

$\frac{1}{4}$ 丈 | $\frac{4}{4}$ 丈 丈 一 正 一 净 丈 |

$\frac{1}{4}$ 丈 | $\frac{3}{4}$ 丈 丈丈 一正净 丈 |

$\frac{1}{4}$ 丈 | $\frac{2}{4}$ 正 丈 丈 |

丈 | 丈 ‖

02:30　“鱼合八”。上句配器同“十八六四二”，用“一、三、五、七”相加构成合数为“八”的节奏组合。下句为合尾句。

7+1 七七 一 七 一 七 七 扎 | 勺各 勺扎 匡 匡

5+3 内内内 一内内 内 扎 扎扎 | 勺各 勺扎 匡 匡

3+5 同同 同 扎 扎扎 一扎扎扎 | 勺各 勺扎 匡 匡

1+7 王 扎 扎 扎扎扎扎 一扎扎扎 | 勺各 勺扎 匡 匡

收　头　02:52

乐器、名称、谱字与奏法对应表

	七钹	七：响击 令：七钹与喜锣同敲（敲法众多）
	内锣（小） 春锣（大）	内：敲中心 大：敲中心
	同鼓	同：中心重击 一：停敲或轻敲带过 多儿：中心或边上滚奏
	大锣	王：敲中心与边之间部分 丈：重敲中心 正：敲边
	板鼓	扎：重击敲边
	小木鱼	各：用槌敲击

实践与表现

（1）聆听《五梆子》：

①听辨主题段各句尾落音，并填写在第93页中的空白处。

②讨论每段第一句的音乐是如何变奏的。

（2）聆听《雨打芭蕉》：

①了解合尾、合头旋律构成。

②体验广东音乐风格，说说有哪些音乐要素表现出这种风格特征？

（3）聆听《十八六四二》

①分组选择乐器，接龙合奏“十、八、六、四、二”。

②选择一种音色。可用人声、乐器或任何物品发出的声音，分组分人尝试“鱼合八”的四种节奏组合，合尾句可合奏。

A组	B组	合尾句
八 $\frac{1}{4}$ 仓	$\frac{4}{4}$ 仓才 台才 乙台 仓	XX XX X X
八 $\frac{2}{4}$ 台台 台	$\frac{3}{4}$ 仓才 乙才 仓	XX XX X X
八 $\frac{3}{4}$ 仓才 乙才 仓	$\frac{2}{4}$ 台台 台	XX XX X X
八 $\frac{4}{4}$ 仓才 台才 乙台 仓	$\frac{1}{4}$ 仓	XX XX X X

探究与拓展

（1）课下观看《印象·国乐》视频片段和电影《百鸟朝凤》，谈谈你对我国民乐的感受、体验和看法。并谈谈你对“夫心者道也，琴者器也”这句话是如何理解的。

（2）聆听民乐合奏《阿细跳月》，将每次变奏所使用的乐器类别（如“吹管”“拉弦”“弹拨”“打击”）或乐器填入下表。

引子	主题	变奏一	变奏二	变奏三	变奏四	变奏五	变奏六	变奏七	变奏八	变奏九	变奏十	尾声
	吹管	合奏							合奏			

（3）聆听音乐，将曲目与主奏乐器用线条连接起来。

梆笛　　《姑苏行》
曲笛　　《卖菜》
琵琶　　《渔舟唱晚》
古筝　　《十面埋伏》

高胡　　《二泉映月》
二胡　　《翻身的日子》
板胡　　《夜深沉》
京胡　　《平湖秋月》

（4）试分析民族乐器和合奏品种的地域风格表现在哪些方面，可能与哪些因素相关？

（5）欣赏舞剧《沙湾往事》中《雨打芭蕉》片段，了解广东音乐发展的源头和精神。

说 唱 篇

说唱，是一种由讲唱历史、传说、故事发展而来的民间艺术形式。语言是其艺术表现至关重要的基础，可谓“唱中有说、说中有唱”。我国汉语方言之丰富，可以用“十里不同音”来形容。每一种方言都有自己独特的音调和语言特征，每一类曲艺品种也呈现出独特的旋律和艺术个性。

京韵大鼓

丑 末 寅 初

（骆玉笙 演唱）

听赏指南

- 本曲为京韵大鼓传统唱段。“丑末寅初”是凌晨三、四点昼夜更替之时。
- 全曲九段。第一段为时间环境总述，其余八段分别描述此时更夫、举子、渔翁、樵夫、寺僧、农夫、学生、佳人和牧童的生活场景。
- 每段基本音乐结构一致。上句挑腔，下句连垛（排比），句末落腔（大幅下行至最低音）。
- 曲调与北京话的音调关系密切。伴奏乐器：书鼓、板、大三弦、四胡、琵琶。

第一段：丑末寅初日转扶桑，猛抬头，见天上星，星共斗，斗和辰，（它是）渺渺茫茫，恍恍惚惚，密密匝匝，直冲霄汉（呐），减去了辉煌。

第二段：$1=C\ \frac{4}{4}$

一 轮 明 月 朝 西 坠，我 听 也 听 不 见，在 那 花 鼓 谯 楼 上 啊，梆 儿 听 不 见 那 敲，钟 儿 听 不 见 那 撞 啊，锣 儿 听 不 见 那 筛 呀，这 个 铃 儿 听 不 见 那 晃，那 些 值 更 的 人 儿 他 沉 睡 如 雷，梦 入 了 黄 粱。

骆玉笙（1914—2002）

中国京韵大鼓表演艺术家。艺名小彩舞，兼采前辈各派之长创立“骆派”。代表曲目有：《剑阁闻铃》《丑末寅初》《子期听琴》等。

弹词开篇

蝶恋花·答李淑一

毛泽东　词
赵开生　编曲

听赏指南

- 本曲为苏州弹词开篇。作为新编唱段，既融合了弹词各流派特点，又有歌曲的特征。
- 苏州弹词唱腔将词中毛泽东对夫人杨开慧、战友柳直荀两位烈士的深切悼念和对忠魂的崇高敬意，表现得高旷而婉转。
- 曲调与苏州方言音调关系密切。一字多音，润饰委婉细腻。伴奏乐器为琵琶和小三弦。

上　阕　旋律起伏明显，几处大跳音程生动地表现了歌词内涵。

1=G $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{5}{4}$

慢板　节奏较自由 ♩=48

我 失 骄 杨　君 失 柳，

较慢的快板 ♩=132

杨 柳 轻 飏　直 上　重 霄 九。……

下　阕　旋律进行相对平缓，音乐更为舒缓抒情。

结尾句　以前短后长的节奏开始，具有戏剧性。音乐情绪在此句得到升华。

1=G $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{5}{4}$

忽 报　人　间

ff

曾　伏 虎，　泪　飞　顿 作　倾 盆　雨。

整曲音乐要素的特征与“扬—抑—扬”情绪格局的形成不无关联。

粤　曲

荔　枝　颂

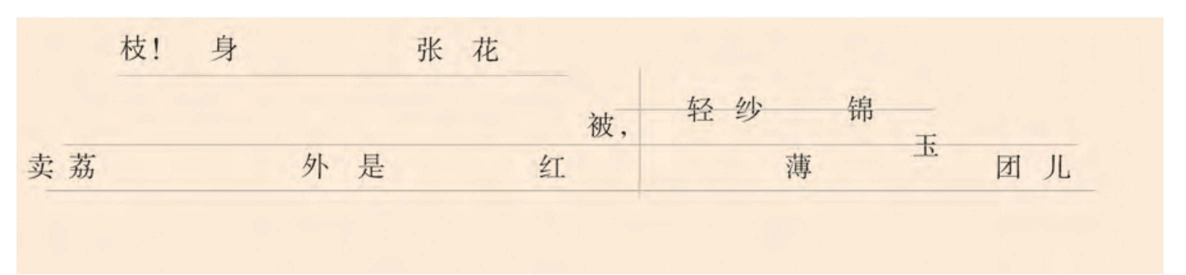
陈冠卿　撰曲
邝健廉　演唱

听赏指南

- 本曲为广东曲艺粤曲，是融合各种曲牌的新作曲目。
- “卖荔枝”的叫卖声首尾呼应。曲中唱到广东荔枝的历史与现在，饱含着对家乡的赞颂与自豪。
- 广州方言演唱。伴奏乐器主要有高胡、扬琴、琵琶、月琴、唢呐等。

（1）聆听录音，体会广州方言音调的高低起伏。

（2）聆听歌曲，试将第一句唱词填入以下乐谱中，体会语言音调与旋律的关系。

1=G 4/4

3 3 6 - | i 3 3 i i 3 5 | 6 65 356 432 | 25 4 321 |

27 62 76 5 |……

邝健廉（1924—2013）

艺名红线女，中国粤剧表演艺术家。她博采众长，融京腔、昆腔和美声唱法于一体，开创粤剧旦行“红派”艺术。代表作品有：粤曲《荔枝颂》、粤剧《昭君出塞》《关汉卿》《搜书院》等。

实践与表现

（1）朗读《丑末寅初》中的字词，试将每个字音夸张、拖长，播放演唱录音时适时念出来，体会语言音调与旋律的关系；并学唱其中一段。

第一段：“丑、末、寅、初、日、转、头、天上星、辰”。

第二段：“明、月、西、见、花鼓谯楼上、敲、撞、晃、雷”。

（2）语言与曲调关系之一：

①试唱下面两句，说说曲调有哪些不同？表达的歌词内涵是否一致？

1=G 2/4 3/4 4/4

A. 5 5 - 3 | 5 - | 6 5 | 3. 21 |

直 上 重 霄 九。

B. 5 5·· 53 | 5 - | 6 2 - | 1 - |

直 上 重 霄 九。

②试将《蝶恋花·答李淑一》结尾句的休止符变成延长音歌唱，你有怎样的体验？

（3）语言与曲调关系之二：

①聆听录音，学习《荔枝颂》中的广州方言，学唱此段落。

②试用你的家乡话朗读《荔枝颂》第一句歌词，并标出字音音调的高低。夸张拉长每个字音，或许能说唱出一首新的《荔枝颂》。

探究与拓展

（1）京韵大鼓、苏州弹词、粤曲这三种曲艺的表演形式有什么不同？

（2）聆听京剧版的《蝶恋花·答李淑一》，感受不同方言带来的曲调风格的差异。

（3）聆听下列曲艺音乐片段，分辨所听片段分别属于哪类曲艺音乐，并用连线连接。

《玲珑塔》	四川清音
《腾飞的骏马》	河南坠子
《林冲发配》	蒙古族好来宝
《送公粮》	西河大鼓

（4）通过本课的学习，谈谈你对说唱艺术的理解。你在什么渠道聆听过说唱艺术？

戏　曲　篇

戏曲，堪称中华艺术中的神奇瑰宝：五彩脸谱七色衣，特级绝活数不尽，转眼斗转又星移。戏曲音乐集民间音乐之大成。戏曲中的“唱、念、做、打”更是融“音、诗、画、舞”于一堂。

我国戏曲历史悠久，剧种繁多，各地都有自己的代表剧种，其中，京剧因其海纳百川被誉为“国剧”，是中国戏曲的代表。

聆听与感知

唱　是京剧表演中最核心的部分。

京剧曲调　“板腔体”。由一对上下句构成“原板”，通过节拍、节奏、旋律变奏发展成其他板式的曲调。

京剧板式　指曲调的节拍构成，“板”为强拍，“眼”为弱拍。如京剧常见板式有“一板一眼”（$\frac{2}{4}$拍）、“一板三眼”（$\frac{4}{4}$拍）、“有板无眼”（$\frac{1}{4}$拍）等。

京剧唱腔　以西皮腔、二黄腔为主。另有南梆子、四平调、高拔子等唱腔。

怀抱着幼主爷把国执掌

——选自京剧《二进宫》

- 《二进宫》是一出长盛不衰的折子戏，以唱功为主，三人以唱对话。若能体会到唱腔对剧情推进和人物塑造的精到之美，欣赏水平就上了一个新台阶。
- 剧情简介：明穆宗死后，太子年幼。其母李艳妃发现自己父亲李良图谋篡位，悔恨于之前对徐延昭和杨波两忠臣的不信任，于是再次召他们进宫，跪求二人解救社稷之危。
- 二黄原板唱段。请关注其程式化的过门以及唱腔“板起板落”的特征。

二黄原板过门

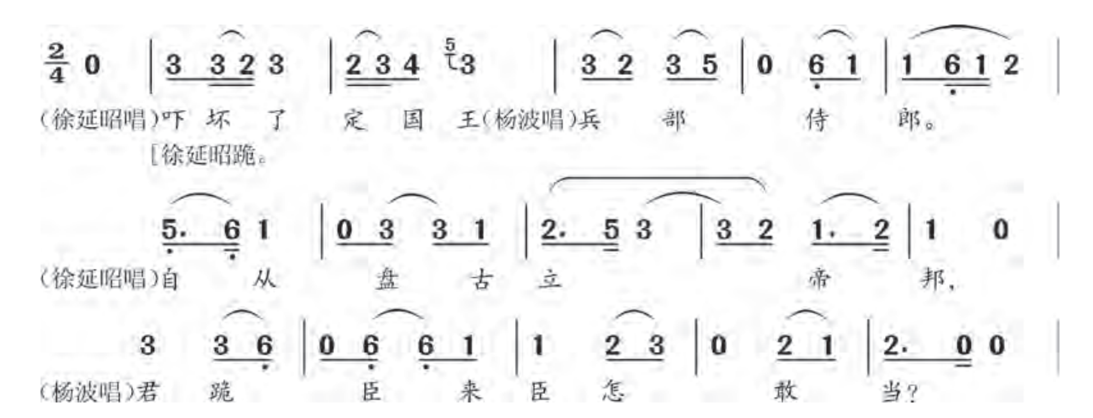
1=♭E $\frac{2}{4}$

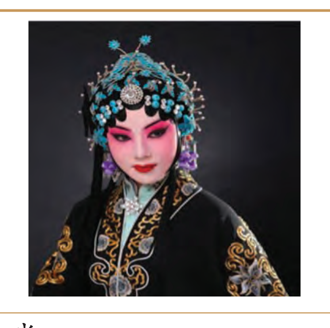
(6 | 1 2 3 6 | 565 0 61 | 2325 3276 | 5 3 2161 | 5 2 3276 |

5616 7656 || 1 2 3 6 | 565 5 61) | 3 35 31 | 2 2 ……

怀 抱 （哇） 着

李艳妃劝不动两位大臣，只得以君跪臣表诚心，三人紧密接唱，将剧情推向高潮。

		
行　当：________________。 大　头：京剧旦角常见发型。 衬褶子：蟒袍的内衬，常见便衣。	行　当：________________。 侯　帽：有功的文臣武将的礼冠。 白　满：整片满口的白胡子。	行　当：________________。 纱　帽：文官所用，忠臣为方翅。 黪　三：花白的三绺胡。

大炮三声如雷震

——选自京剧《穆桂英挂帅》

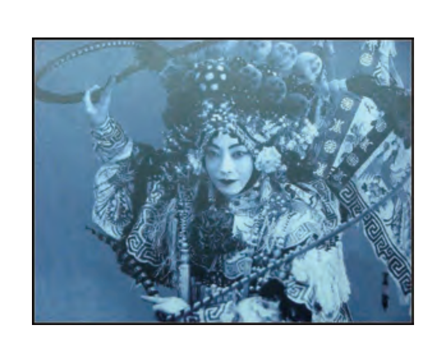
听赏指南

- 《穆桂英挂帅》是梅派艺术经典剧目之一，也是梅兰芳艺术生涯的最后一部作品。
- 剧情简介：西夏藩王造反，女元帅穆桂英以半百之躯挂帅，率领杨门将士出征。此段中，穆桂英升帐点将，十分威武。
- 此为西皮原板唱段。请听记过门和结尾的音调，关注唱腔“眼起板落”的特征。

西皮原板过门

1=F $\frac{4}{4}$

(1. 1 6 5 3 2 1 | 6 5 i 3 5 i 6 5 | 3 6 3 5 i 3 5 35 |
2 3 5 i 6 5 3 32 | 1 2 3 5 6i36 5 1 | 2 3 5 5 216 - |
7 72 ——— ——— 126 | ——— ———)

梅兰芳扮演穆桂英

行当＿＿＿＿＿＿＿＿

穆桂英唱

（西皮导板）

大炮三声如雷震，

（原板）

披绣甲跨征鞍整顿乾坤。

辕门外层层甲士列成阵，

虎帐前片片鱼鳞耀眼明。

见夫君气轩昂军前站定，

众将士听我把令行。

念 是京剧表演的语言功夫，主要起叙事作用。

韵白 是富于音乐性的语言方式，一般用于正面人物和身份高的人物。

（1）尖字音：“j、q、x”为声母的一些字被念唱成“z、c、s”为声母开头。

（2）带有湖广音：如“正”读作“震”的字音。

（3）入声字：发音特别短促，产生语言的顿挫。

（4）四声变调。

京白 用北京话念说白。花旦和丑行多用。

京剧《三岔口》（片段一）

听赏指南

- 剧情简介：焦赞被发配沙门岛。杨六郎让任堂惠暗中保护。行至三岔口，先后投宿于刘利华夫妇客店。任、刘两人初次会面，相互试探，结下误会。
- 聆听时请关注带下划线的字，并在括号里为它们标注读音。

任：三岔路口，有一店房。想（　）是二哥（　）住在此店。
　　店家，店家，呔！店家！

刘：来了！客官，住店的吗？

任：店家，三关上将（　）焦赞，可住在你这店中？

刘：啊！您是，打听人儿的。

任：嗯！

刘：我这儿没住着这么个焦赞。您呐，往那边儿打听打听去。

……

……

任：店家！

刘：来了！嘿嘿，客官，用些什么，您呐！

任：店家，我（　）来问你，可（　）曾看见两个（　）解差，押解一名黑（　）脸（　）大汉，从你这店前（　）经过？

刘：……

任：他，就（　）是焦赞。

……

任堂惠

行当：__________

念：__________白

刘利华

行当：__________

念：__________白

做 是京剧动作表演技巧的泛指，讲究身段动作的舞蹈之美。

演员运用身体和服装道具，通过程式化的动作语汇“以无当有”，虚拟地表现出舞台上的时空变换或并无实物的场景、情节以及人物的内心世界。做功充分展示了京剧虚拟化、程式化的特征。

京剧《拾玉镯》（片段）

听赏指南

- 《拾玉镯》是以“做功”为主要特征的折子戏。剧中唱与话白较少，通过演员虚拟的动作来表现场景、剧情。
- 此段表演以《柳青娘》《海青歌》两个曲牌相接伴奏，间以胡琴模仿动作声效。

孙玉娇

行当：__________

道具
- 实：座椅、书、绣巾。
- 虚：门、____________________。

情节
- 喂鸡
  - 动作：开门、____________、碎屑迷了眼睛。
- 女红（gōng）
  - 动作：选色、____________、绣花。

文场乐器

文场　京剧伴奏中的管弦乐队称为文场。以京胡或京二胡为主，还包括月琴、小三弦，为文场三大件。皮黄戏中所用的胡琴曲牌，都由这组乐器演奏，如《柳青娘》《海青歌》《夜深沉》等。文场还包括唢呐、笙、笛等管乐器。

打　京剧中往往将传统武术舞蹈化、表演化，可谓“无动不舞”。

其中一类表演为不拿武器徒手打斗，另一类为执武器道具兵刃相见。一般都伴有锣鼓经。充分展现京剧“程式化”的特征。相关行当有：扎靠武生、刀马旦、短打武生、武旦、武净及武丑等。

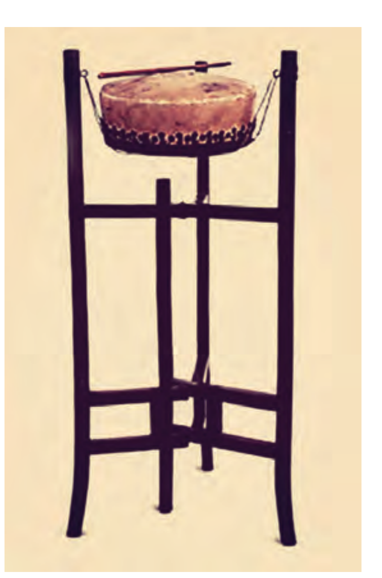
京剧《三岔口》（片段二）

听赏指南

- 此片段无唱无念，仅有动作和锣鼓经，却好看易懂，是经常演出的传统短打武戏剧目。
- 剧情简介：客店中任堂惠与刘利华相互误会对方将对焦赞不利。于是任堂惠搜店，并与刘利华发生一场摸黑的格斗。最终焦赞出现，解开误会。
- 此片段中，锣鼓经伴奏配合剧情：任、刘二人在黑暗中相互摸索，四次短兵相接。既有“做”展现时空的虚拟，也有“打”展现演员的功夫和表演程式。

杨柳青年画《三岔口》

板鼓

武场　京剧伴奏中的打击乐队称为武场。司鼓为乐队指挥，演奏檀板和板鼓。武场中还有大锣、铙钹、小锣三件乐器，与文场三件乐器合称为“文武六场”。一出戏可以完全没有唱腔和文场伴奏，但是不能没有打击乐，可见其重要性。

实践与表现

（1）熟记西皮、二黄原板过门结尾音调，并以此分辨下列唱段属于西皮、二黄哪种唱腔。

唱段	唱腔	唱段	唱腔
“包龙图打坐在开封府”（选自《铡美案》）		“为国家哪何曾半日闲空”（选自《洪羊洞》）	

（2）分组分角色学唱并表演《怀抱着幼主爷把国执掌》中二黄原板段落。

（3）学念《三岔口》中的念白段落，试分角色表演。

（4）观看《拾玉镯》片断，填写第110页“听赏指南”下方内容，并尝试做其中一段动作。

（5）学奏《三岔口》中任堂惠“搜店”的锣鼓经《九锤半》。

	2/4	3/4		1/4	3/4
锣经	冬巴 嘟	顷仓 令仓 乙 才	仓才 令仓 乙 才	仓才	仓. 才仓才 仓
大锣	0 0	顷仓 顷仓 仓	仓 顷仓 仓	仓	仓 仓 仓
铙钹	0 0	才才 才才 才 才	才才 才才 才 才	才才	才. 才才才 才
小锣	0 0台	台台 台台 台 台	台台 台台 台 台	台台	台台 台 台
鼓板	冬巴 嘟	大八 大八 大八大	八大八 大八 大八大	八大八（大大八）	大八 乙个巴

（1）聆听戏歌《中国戏曲真神奇》，填写并讨论以下问题：

①根据所示脸谱写出人物名字，并查找以下脸谱颜色的含义。

人物：______	人物：______	人物：______	人物：______	人物：______
黑红：______	白色：______	红色：______	黄色：______	蓝色：______

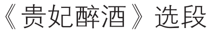
②结合本课所学知识，讨论如何理解京剧虚拟性、程式化的特征？

（2）本课中的作品出现了哪些京剧行当？

（3）观看《梅兰芳》纪录片或阅读传记，讨论梅兰芳对于中国京剧发展有何贡献。

（4）欣赏京剧唱段《智斗》（选自《沙家浜》）或《迎来春色换人间》（选自《智取威虎山》），了解现代京剧。

（5）观赏下面的京剧“做功”片段，猜猜他们在表演什么？并尝试学做任一片段。

《贵妃醉酒》选段

《挂画》选段

《秋江》选段

（6）通过本课的学习，尝试归纳一下京剧的艺术特点。

第 2 节　绚丽的世界音乐

歌　唱　篇

歌唱是人类最直接、最自然地表达情感的方式。人声，是最有人文色彩的音响，即便跨越了言语国界，人们同样能在歌声中找到知音，获得共鸣。

聆听与感知

瑞士　约德尔山歌

听赏指南

- 约德尔（Yodel）是源自瑞士阿尔卑斯山区的一种特殊的唱法和歌曲。
- 这种唱法主要以真假声、高低音、胸声和头声不断迅速地交替演唱而得名。
- 歌曲音域宽广，音程跳动频繁，跨度极大，而且富于装饰性。
- 大部分约德尔是无歌词的，采用一些无意义的字音来演唱，“来”“依”“哦”是最常用的。演唱者还用一种小型的手风琴为自己伴奏。

以下为中段衬词的音调：

1=♭B　2/4

0 1 7 ♭7 | 6 4 6 4 6 4 6 4 | 3 3 1 5. 1 | 7 4 6 3 5 1 5 4 |

3 5 1 3 1 1 7 ♭7 | 6 4 6 4 6 4 6 4 | 3 3 1 5. 1 | 7 4 6 3 5 5 4 7 | 1 0 ‖

印度尼西亚　恰克合唱

- 恰克（Chak）起源于印度尼西亚的古老祭典，人们通过这种形式试图与神灵沟通，以驱魔降福。
- 以近百个男子的人声来打节奏，是世界上最特殊的声乐形式之一，流行于印度尼西亚的巴厘岛。

●用“嘶儿”（sirr）、“啵”（pung）等音节作为固定节奏，加以不同的恰克节奏，并不断地做变化。

保加利亚　女声重唱

●在中世纪时，保加利亚声乐艺术是一种不得外传的“秘密”，以多声部的女声重唱为主，采用自然、直接、开放的唱法。
●其重要的传统是两个声部之间常出现的平行二度、七度、九度不协和音程。
●旋律中大跳的音程较少见，大部分为二度级进。
●领唱的风格是散板风格，节奏非常自由。各式各样的装饰音、滑音层出不穷。

以下为第一段的音调：

1=C $\frac{4}{4}$

领　6 – 6 7 i. 2 | i. i i i 6 6 | 7 – 6 5 5 0 | 7 1 7 i 6 ♭7 7 6 – |
女声　6 – – 6 | 6 – – – | 6 – 6 5 5 0 | 6 7 6 ♭7 5 7 7 5 – |

领　6 – 6 7 i. 2 | i. i i i 6 6 | 7 – 6 5 5 0 | 7 1 7 i 6 ♭7 7 6 – ||
女声Ⅰ　3 – 3 ♯4 5. 6 | 5 – – – | ♯4 – 3 2 2 0 | ♯4 5 4 5 3 ♮4 4 1 – ||
女声Ⅱ　6 – – 6 | 6 – – – | 6 – 6 6 6 0 | 6 6 6 6 6 ♭7 7 6 – ||

朝鲜　板嗦哩说唱

●板嗦哩是朝鲜族一种独特的说唱音乐，通常由一人演唱，另一人用鼓伴奏。
●它将音乐、文学、表演融为一体，主要演唱的是长篇、情节曲折的戏剧故事。
●其发声和唱法讲求发音粗犷而浓浊，音色变化丰富、洪亮，能自由地表现各种人物的性格。
●为歌手伴奏的鼓手，除了根据故事情节的发展掌握节奏、速度外，还会在歌手演唱某些段落后突然欢呼或喊叫以鼓励歌手。
●《春香传》是板嗦哩说唱的代表作品。

春香传（片段）

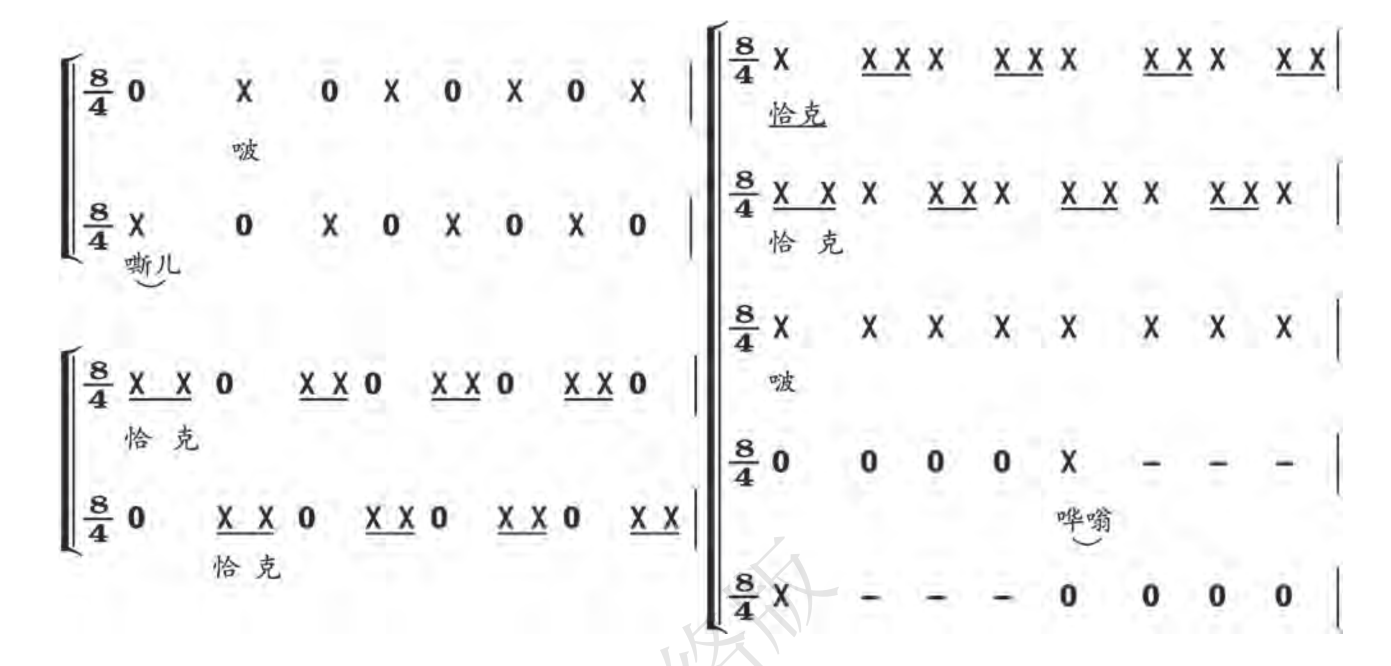
●片段一　故事开头部分，演唱者以较为平静的语气，将故事娓娓道来。
●片段二　中段为剧情发展的转折部分，演唱者慷慨激昂、声嘶力竭，将女主人公春香遭遇不幸的紧张情节渲染得淋漓尽致。
●片段三　结束部分，演唱者带有哭腔的说唱，感染了现场的观众，他们随着演唱者的节奏而拍手唱和。故事讲述完毕，全场观众站立，为板嗦哩演唱者欢呼喝彩。

实践与表现

（1）尝试模仿约德尔的唱法进行歌唱。

（2）分组学唱恰克合唱。从简单开始练习：

探究与拓展

（1）根据音响片段，请写出保加利亚重唱的旋律音调。

____

（2）请查询其他的一些独特有趣的歌唱形式，并介绍给你的同伴。

国别或地区	歌唱形式	主要特点
	呼麦	
非洲		

器　乐　篇

乐器是人类智慧的集中表现，它进一步拓展了人声所不能表现的范围，使人类能更自由、更尽情地释放和表达丰富而复杂的感情世界。

聆听与感知

早晨的拉格

［印度］拉维·香卡　曲

印度　西塔尔琴

乐器构造

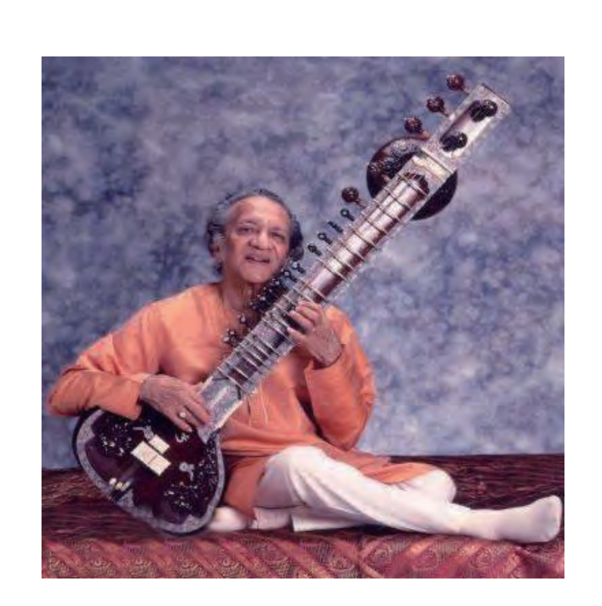
______

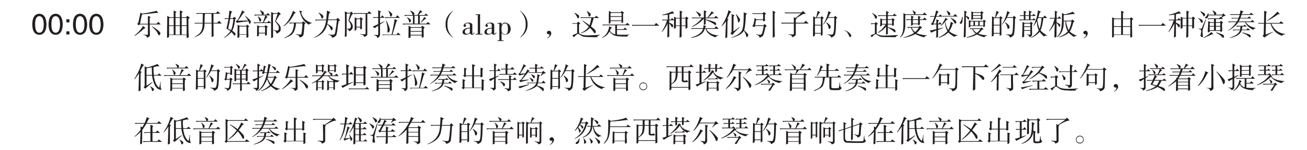
音色特点

______

演奏方式

______

00:00　乐曲开始部分为阿拉普（alap），这是一种类似引子的、速度较慢的散板，由一种演奏长低音的弹拨乐器坦普拉奏出持续的长音。西塔尔琴首先奏出一句下行经过句，接着小提琴在低音区奏出了雄浑有力的音响，然后西塔尔琴的音响也在低音区出现了。

01:10　西塔尔琴与小提琴的对答，奏出了委婉曲折、发自内心的音调。

02:40　悄悄进入的塔布拉鼓（tabla）结束了阿拉普，随后一段激烈的鼓独奏改变了乐曲的情绪。

03:28　小提琴和西塔尔琴的演奏速度加快了。

04:00　随着鼓声、乐曲不断加快，小提琴和西塔尔琴相互角逐。

06:00　小提琴模仿西塔尔的演奏，在四条琴弦上飞快地拉奏。

非洲　姆比拉

孩　　子

乐器构造

乐器特点

演奏方式

乐曲的主要旋律

苏格兰　风笛

天 赐 恩 宠

乐器构造

发声原理

音色特点

特立尼达和多巴哥　钢鼓

弦乐小夜曲

乐器构造

发声原理

音色特点

音乐记录着一个民族的历史与生活，象征着一种文化的风格与特性。让我们通过音乐搭建一个相互理解的跨文化交流平台。

印度尼西亚　甘美兰音乐

- 甘美兰（Gamelan）是“打击乐队”的意思，是印度尼西亚历史最悠久、最有特点、在世界上影响最广泛的音乐。
- 它用途广泛，常为舞蹈、戏剧、皮影戏伴奏。
- 甘美兰音乐是多声部、多层次的音乐。第一层次为核心旋律，由金属排琴奏出。
- 这首乐曲由巴厘岛著名的曼荼罗贾蒂乐队演奏，它的旋律使用了常见的七声佩罗格调式。
- 关注旋律的特点以及锣鼓点的节奏型。

日本　雅乐

- 雅乐意为“雅正之乐”，至今仍是日本的宫廷音乐，是现存于世界最古老的音乐形式。
- 欣赏雅乐的目的不是为了娱乐，而是通过它来修养身心，特别需要欣赏者静心聆听。
- 这首雅乐为$\frac{4}{4}$拍，速度缓慢，采用了日本特色音调都节调式的旋律构成。

听赏指南

1. 请写出乐曲的主要构成音：______________________________。

2. 乐曲先由____________奏出序，再由____________奏出主旋律，加以鼓的伴奏。

3. 全曲规整，旋律与节奏基本没有变化，只是笛子在伴奏声部中做细微的变奏。

墨西哥　马里阿契音乐

- 马里阿契被誉为墨西哥的“国乐队”，遍布墨西哥的大街小巷。
- 16世纪，墨西哥沦为西班牙的殖民地后，欧洲音乐也随之传入。很多人认为马里阿契“Mariachi”一词来源于法语的“Mariage”（结婚、婚礼）。
- 其典型的曲目主要是被称为“松”的传统乐曲和民歌。“松”多为大调式，曲调上、下行起伏较大，切分与附点节奏交替频繁。

听赏指南

00:00　乐队奏出富有墨西哥民歌特点的合奏。

00:08　________奏出以“5 1 3 5”“5 7 2 4”为骨干音的跳跃旋律。

00:20　男高音独唱。大量的切分与附点节奏，音乐情绪热情奔放。

00:40　男声三重唱。

01:00　人声消失，小提琴、小号、吉他再次奏出活泼跳跃的旋律。

01:20　男高音独唱，歌声节奏自由，巧妙地运用假声唱法成为点睛之处。

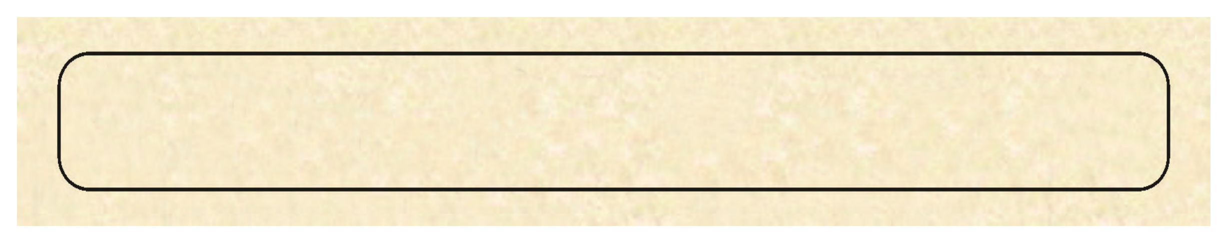
02:05　尤克里里与特色乐器奏出强有力的拨奏，小提琴加以装饰。

02:22　小提琴以跳弓演奏技法进行即兴演奏，为原曲调加花。

03:11　两把小号用二声部即兴演奏。

03:20　男声演唱再次出现，并与乐手一起将曲调带进最高音“do”结束。

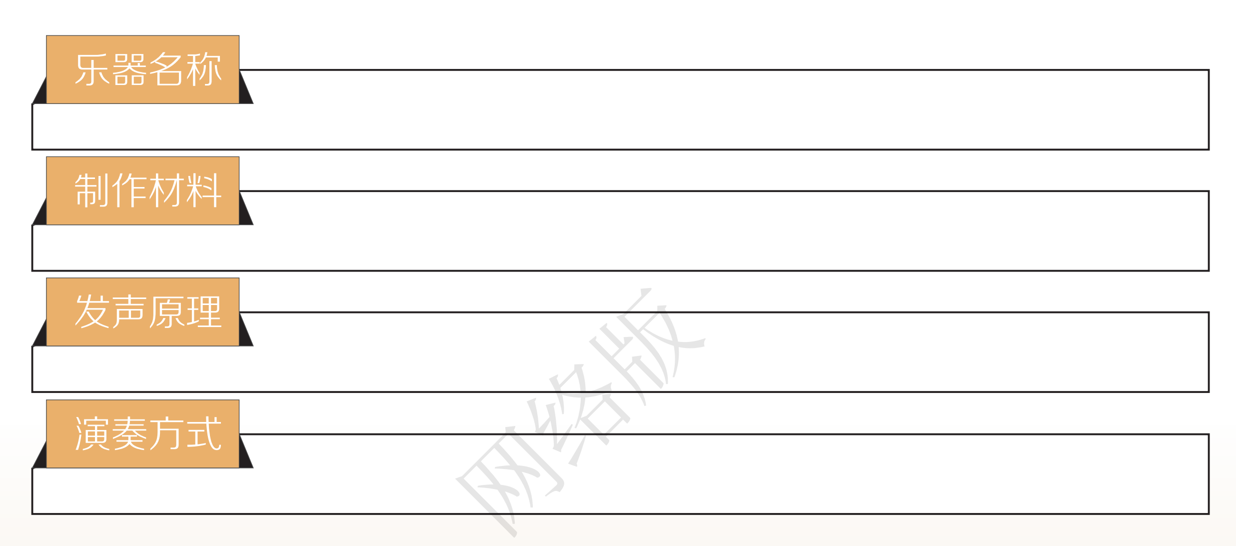
通过欣赏和观察，我发现马里阿契乐队是由以下乐器组成的：

实践与表现

（1）面对各种奇特的乐器，你有何感想？尝试设计一种你心目中的乐器。

（2）说说你对印度尼西亚音乐的印象；恰克合唱和甘美兰音乐体现了印度尼西亚人的哪种精神理念？

（3）你最喜欢哪个地区的音乐形式？请说出理由。

舞　曲　篇

舞蹈，舞出生命的情感宣泄。

舞曲，奏出动感的生命乐章。

聆听与感知

巴西　桑巴

全　世　界

——2014年巴西世界杯主题曲

听赏指南

- 桑巴是音乐加舞蹈的混合体。音乐主要是由打击乐、弦乐和歌手来共同完成，而舞者则负责舞蹈的部分。桑巴是巴西最具代表性的国家象征之一。
- 打击乐器通常是桑巴音乐演奏的核心部分，一般由几人至十几人组成的打击乐队演奏。
- 桑巴舞曲通常为二拍子，速度轻快，节奏感十分强烈。
- 此曲为2014年巴西世界杯足球赛首支发布的官方主题曲。

00:00　桑巴乐队的打击乐开始奏出动感的音乐。

00:11　旋律音调采用了巴西特有的下行及平行三度进行，节奏使用了大量的切分音。

02:28　领唱与合唱不断重复本曲的主题，达到高潮之时，乐声戛然而止。这种动与静的瞬间变化，也是桑巴音乐特有的震撼美。

1=D $\frac{4}{4}$

3 3 3 2 1 4 | 4 - - - | 3 3 3 2 1 2 | 2 - - 1 2 |

3 3 3 2 1 4 | 4 2 - 0 2 | 3 3 3 2 1 2 | 2 - 1 1 |

3. 1 1 1 | 4. 1 1 5 | 5. 4 4 3 | 2 - 3 4 |

3. 1 1 1 | 4. 1 1 5 | 5. 4 4 3 | 2. 2 2 1 | 1 - - - ‖

歌词大意：

Vem que vai come ar　　来吧，我们开始

Um mundo num só lugar　　全世界都汇聚于此

Cada canto do meu país　　巴西的每一个角落

Tem sede de ser feliz　　都渴望欢乐

E o som da batida　　打击的声音

Na palma da m o　　在我们的手掌心

E a voz da torcida　　啦啦队的歌声

é a voz da na o　　就是民族的歌声

Eu quero gol　　我要进球

Vamos gritar　　让我们欢呼

é gol，é gol，é gol　　进球了，进球了，进球了

Vamos espalhar felicidade　　让我们传递欢乐

é a copa de todo mundo　　这是全世界的奖杯

Vamos juntar o mundo todo　　让全世界联合起来

Pra batucar，pra batucar　　为了继续敲打，为了继续敲打

Surdo
苏多鼓

Cuica
库加鼓

Panderiro
巴西铃鼓

Agogo Drum
阿哥哥鼓

Tamborim
巴西框鼓

Timbau
廷豹鼓

桑巴音乐中常用打击乐器

西班牙　弗拉明戈

- 弗拉明戈（Flamenco）是居住在西班牙的吉卜赛人创造的一种融舞蹈、歌唱与器乐表演于一体的艺术形式。常以吉他伴着歌手的演唱作为伴奏。男舞者非常注重脚步的动作，用脚跟敲击出快速的节奏；女舞者则注重手、腕、臂、腰和臀的动作。

- 弗拉明戈具有三大要素：伴奏、伴唱和舞蹈。以吉他、击掌做伴奏，舞者跳弗拉明戈时或用脚踏击，或捻动手指发出响声，或手持响板敲击而舞。

- 在弗拉明戈中，节奏是一个至关重要的元素，有超过40种不同风格的节奏型，响板、舞鞋、击掌等都能制造出精准的节奏为舞者伴奏。一般来说，以12拍为一循环，第3、第6、第8、第10、第12拍为重音。旋律进行中增二度音程较多，常见的音阶如下：

●旋律主要为自然音阶；常用大小调的双重调式结构；A—G—F—E的频繁使用也是一个重要特点。旋律的装饰音往往由少到多，上行到下行的快速装饰经常用于强调某个骨干音。

实践与表现

（1）请随着音乐打出桑巴音乐的基本鼓点节奏。

① $\frac{2}{4}$ 0 X X $\overset{>}{X}$ X X | 0 X X $\overset{>}{X}$ X X X ‖

② $\frac{2}{4}$ $\overset{>}{X}$ 0 X | $\overset{>}{X}$ X $\overset{>}{X}$ ‖

（2）请为一段弗拉明戈音乐做击掌伴奏。

探究与拓展

（1）你能听出本课弗拉门戈音乐的旋律特点吗？

①开头和结束时的旋律是：________________________。

②找出曲中大调式使用的位置：________________________（时间段）。

（2）通过本单元第2节的学习，谈谈你对世界音乐的感悟与认识。

小词典

- 号子　山歌　小调　广东音乐　苏南吹打　京韵大鼓　苏州评弹　粤曲　板腔体　皮黄腔　西塔尔琴　姆比拉　风笛　钢鼓

第四单元

音乐与社会

第 1 节　音乐的传播与交融

茉莉花的芬芳

从音乐的起源看，音乐是人际交流的需要。因而，音乐从其产生开始就具有了传播的功能属性，并在此过程中得以传承、交融、衍生和发展。

茉　莉　花

江苏民歌

听赏指南

- 歌曲主要传唱于江苏、浙江、安徽一带，是广为流传、最具代表性的汉族民歌。
- 徵调式，旋律以级进为主，线条曲折委婉，具有典型的南方民歌特点。
- 起、承、转、合的结构，如下图：

a起	+	b承	+	c转	+	d合	+	结尾（c+d的变化反复）
（2+2小节）		（4小节）		（3小节）		（3小节）		（7小节）

- 结束句与合句同头，句尾翻高八度后，变化结束在主音上。

1=D $\frac{2}{4}$

中速　优美地

(3 2 1 1　2 1 2 3 | 5 6 1 1　6 5 5 3 | 5　2　3 5 3 2 | 1 6 1.) |

3 2 3 5　6 5 1 6 | 5　3 5　6 | 1　2 3　2 1 6 1 | 5　– |

好　一朵　茉　莉　花，　好　一朵　茉　莉　花，

满园花开香也香不过它。
我有心采一朵戴，看花的人儿要
将我骂。我有心采一朵
戴，又怕来年不发芽。

东边升起月亮

——选自歌剧《图兰多》

［意］普契尼　曲
周　枫　译配

听赏指南

- 《茉莉花》自明清以来就在我国流传，并衍生出各种各样的版本。在清朝乾隆年间出版的戏曲剧本集《缀白裘》中，就刊载了它的歌词。
- 1804年，英国人约翰·贝罗出版的《中国游记》中刊载了《茉莉花》的歌谱，书中特别提到这首歌“似乎是全国最流行的歌曲”。该曲成为以出版物形式最早传向海外的中国民歌。
- 1924年，意大利作曲家普契尼创作了歌剧《图兰多》。该剧虚构了一位美丽而冷酷的中国公主图兰多的故事。普契尼把《茉莉花》曲调作为该剧的主要音乐素材之一，从此《茉莉花》随着这部经典歌剧流传更广。

1=♭E $\frac{2}{4}$

行板

东边升起月亮，鹈鸟在空中歌
唱，四月天，雪还没有融，

3. 2 | 3 5 2 3 | 1 – | 1. 0 | 2 3 1 3 | 2. 3 |

花 儿 没 有 开 放。 听 听 吧，从 沙 漠

5 6 i | 5 – | 2 3 4 | 2 3 1 6 | 5 – | 6 1 |

到 海 边， 千 万 声 悲 叹 恨 绵 绵。 只 要

2. 3 | 1. 2 1 6 | 5 – | 6 1 6 1 | 5 – |

公 主 能 下 来， 万 事 大 吉，

3. 2 1 6 | 5 3 | 3 – | 3 – | 3 0 0 ‖

花 好 月 圆。 啊！

普契尼（1858—1924）

意大利作曲家。他的第一部歌剧《曼侬·列斯库》在米兰歌剧院上演后便名声大振。之后他又创作了多部歌剧佳作，如《艺术家的生涯》《蝴蝶夫人》《托斯卡》等，成为继威尔第之后，欧洲最有影响的歌剧作曲家。

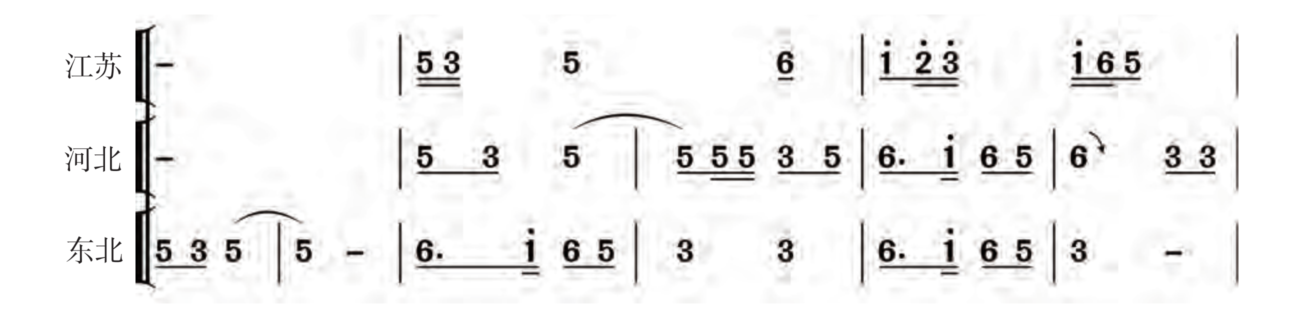

实践与表现

（1）哼唱与对比3首不同地区的民歌《茉莉花》，找出其旋律的异同，比较其风格特征。

江苹 | 3 2 3 5 6 5 i 6 | 5 3 5 |
河北 | 6 #5 6 i | 3. 5 6 56 | i 5 6 i | 5 |
东北 | 6. i 6 5 | 3 5 6 ⁷6 | i 6 5 | 5 3 2 3 |

江苏 | 6 | i 2̇ 3̇ 2̇ i 6 i | 5 |
河北 | – | i 7 i 2̇ | 3 5 6 56 | i 5 6 i | 5 |
东北 | 5 3 5 | 5 – | 6. i 6 5 | 3 5 6 6 | i 6 5 | 5 3 2 3 |

江苏 5 2 3532 | 1 - |
河北 2 #1 2 2 | 3. 5 3 2 | 1. 2 3 | 1 - |
东北 2 2 #1 2 | 5 3 2 | 1 1 2 3 | 1 - |

（2）学唱歌曲《东边升起月亮》，并与江苏民歌《茉莉花》做比较。

探究与拓展

（1）各地的《茉莉花》歌词基本相同，只是在流传过程中，受地域与风土人情的影响而派生出许多风格各异的音调。同时也被音乐家作为素材，改编或创作出各种不同体裁与形式的作品。

☆1982年联合国教科文组织将《茉莉花》作为中国优秀民歌向世界各国推荐，并定为亚太地区音乐教材的指定曲目。

☆1997年在庆祝中国香港特别行政区政府成立的音乐会上，在《天、地、人》组曲中，华裔大提琴家马友友演奏了《茉莉花》。

☆2001年，美国发射一颗向外太空飞行寻找星外生命的宇宙飞船，搭载了许多国家的优美乐曲作为地球礼物送给外太空生命，我国选送乐曲是《茉莉花》。

☆2004年雅典奥运会闭幕式，中国8分钟宣传片段选用了《茉莉花》的旋律。

☆美国著名的萨克斯演奏家肯尼·金改编演奏了《茉莉花》。

☆你还知道《茉莉花》的其他版本吗？请列举：________________。

（2）为什么我们在一些重大的国际场合均倾向选用《茉莉花》这首民歌？谈谈你的感悟。

（3）从《茉莉花》现象中，你认为音乐在传播与交融中有哪些特征？

新年音乐会

新年之际，各国人民会采用各种不同的方式来庆贺新年。在世界各地会不约而同地举行一场音乐会，让人们在美妙的音乐声中庆贺新年的开始。

作为奥地利乃至世界音乐文化象征的维也纳新年音乐会，多以演奏具有奥地利民间特色的施特劳斯家族圆舞曲为主，由当代德高望重的指挥家执棒，并通过各种媒体向全世界传送，也让世人领略世界级指挥家们的风采。

近年来，新年音乐会这种形式在我国各地兴起，已成为人们生活中常见的文化现象。李焕之创作的《春节序曲》是音乐会首选曲目之一。

聆听与感知

春节序曲

（管弦乐曲）

李焕之　曲

听赏指南

- 《春节序曲》是《春节组曲》的序曲部分，表现中国人过春节敲锣打鼓、载歌载舞的热闹景象。
- 乐曲为三部性结构，采用我国民间的秧歌音调和节奏为素材。

引　子　00:00　以快速、强力度的乐队全奏“开场锣鼓”开始，接着，采用对答式的手法，力度一弱一强，模仿小锣小钹与大锣大鼓的交相呼应的情景。

第一部分　00:29　第一主题由长笛与单簧管主奏，双簧管奏复调，弦乐拨动跳跃的节奏，与引子形成鲜明的对比。

00:42　过渡段。

00:52　第二主题由木管与弦乐对奏与重奏。

01:20　由弦乐奏出第一主题的加花变奏，经过木管与弦乐的对奏后，再次由乐队全奏，将音乐推向高潮。

第二部分　02:08　节奏舒展，速度徐缓。由双簧管、大提琴、小提琴分别主奏，弦乐器拨弦伴奏。

第三部分　04:06　在小号变奏了第二主题后，将音乐引入了第三部分。引子和第一主题音调在这里做部分重复和变化。乐队全奏，小号嘹亮，民族打击乐器的加入，使乐曲在沸腾的气氛中结束。

李焕之（1919—2000）

中国作曲家、合唱指挥家、音乐理论家，曾任中国音乐家协会主席及名誉主席。主要作品有：声乐《社会主义好》《八月桂花遍地开》，管弦乐《春节组曲》等。

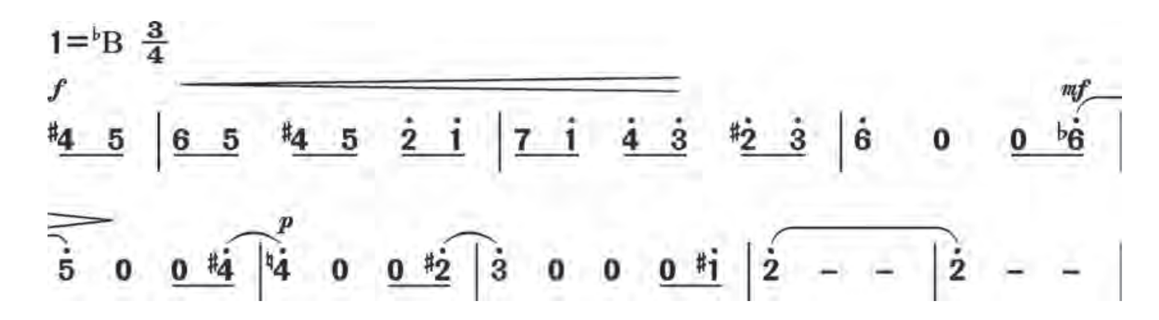
春之声圆舞曲

［奥］小约翰·施特劳斯　曲

听赏指南

- 节奏自由、充满变化，带有回旋曲的特征。全曲的结构为：A B A C D E F A′ 。
- 本曲通常采用声乐的表现形式，是花腔女高音喜爱的曲目。
- 关注圆舞曲三拍子节拍特点及花腔女高音演唱特点。
- 该版本为1987年非裔女高音歌唱家凯瑟琳·巴桃演唱的。

A段　00:00　弦乐器为主，奏出复杂、富有装饰音的主题。

00:35　花腔女高音加入，演唱出A段主题。

B段　01:10　旋律趋向平和，以顿音演唱。

A段　01:50　重复。

C段　02:30　竖琴琶音伴奏。

D段　03:30　大音程跳动，花腔在高音区炫技。

E段　04:18　级进旋律与顿音交替。

F段　05:25　节奏自由。

A' 段　06:26　旋律变奏，花腔女高音装饰性华丽曲调。

小约翰·施特劳斯（1825—1899）

奥地利作曲家。一生创作了168首圆舞曲及16部轻歌剧等音乐作品。主要作品有：《蓝色多瑙河》《春之声圆舞曲》《维也纳森林的故事圆舞曲》等，被后人誉为“圆舞曲之王”。

拉德斯基进行曲

［奥］老约翰·施特劳斯　曲

听赏指南

- 此曲为庆祝奥军将领拉德斯基战功而作；是老约翰·施特劳斯一生创作中流传最广、影响最大的作品。
- 三段体的进行曲。
- 作为每年维也纳新年音乐会的结束曲，观众们总会兴致勃勃地为乐队鼓掌伴奏，把音乐会的气氛推向高潮。

引　　子　00:00　强有力。

主　　题　00:05　旋律富有弹性，行进节奏。

过 渡 句　00:57　全乐队齐奏。

中　　部　01:02　轻柔主题，力度稍减，具有吉卜赛风格的曲调。

过 渡 句　01:54

主题再现　01:58　情绪更热烈。

老约翰·施特劳斯（1804—1849）

奥地利作曲家，约翰·施特劳斯之父。他一生写过150多首圆舞曲，与作曲家约瑟夫·兰纳共同奠定了维也纳圆舞曲的基础，因此被称为“圆舞曲之父”。代表作品有：《拉德斯基进行曲》等。

实践与表现

（1）聆听并尝试分辨《春之声圆舞曲》各段主题，记下出现的顺序。

（2）请用动作或用人声模仿拨弦的音响，跟随《拨弦波尔卡》音乐，体验拨弦的演奏效果。

（3）哼唱《拉德茨基进行曲》的主题旋律。在欣赏中关注指挥的提示，随音乐做拍手的律动。

探究与拓展

（1）请收集整理有关维也纳新年音乐会的节目单与资料，尝试回答以下问题：

①维也纳新年音乐会主要以演奏作曲家________________及其家族的音乐作品为主，由世界历史最悠久的__________乐团演奏。

②维也纳新年音乐会曲目多以演奏_________、_________（体裁）为主，必演的曲目是《______________》《______________》。

③每年维也纳新年音乐会最受观众瞩目的是___________________。你所知道的指挥家有：________、________、________，2018年的指挥家是__________。

④维也纳新年音乐会于每年的___月___日上午在______________的____________大厅举行。中央电视台转播的时间为__________。

（2）在收集的节目单中找出你感兴趣的波尔卡，并进行观赏与聆听。

（3）简要评述你对新年音乐会这一文化现象的认识。尝试设计一张你所在城市或学校新年音乐会的节目单。

第 2 节　大众音乐

流 行 音 乐

20世纪人类科技、经济的高速发展，激发起人们更强烈的情感表达需求。于是，一种“通俗，以便于流行”的音乐形式席卷全球，成为这一世纪不可忽视的重要文化特征，承载着当代社会所存在的各种思想意识。

聆听与感知

乡村音乐

什　锦　菜

Jambalaya

［美］汉克·威廉姆斯　曲

听赏指南

- 乡村音乐出现在20世纪20年代，源于美国南方农业地区。本曲为美国乡村歌手汉克·威廉姆斯的代表作品。
- Jambalaya是美国南部人们爱吃的一种由大米、虾仁、牡蛎、火腿、牛排和鸡肉等熏调成的什锦菜。歌曲就以《什锦菜》命名。
- 歌曲活泼并带有南美的谐谑语音，多处用了切分节奏，粗犷的旋律线增添了几分风趣和洒脱。
- 至今全世界各地的歌手都在不停地重新演绎着这首作品。其中以卡朋特兄妹演唱的这一版本较为知名。

前　　奏	00:00	由长笛主奏。
主　　歌	00:12	主唱用带有鼻音、滑音、真假声转换的山区民歌唱法唱出主歌。注意伴奏中对位声部的出现。
副　　歌	00:51	加入和声声部。
间　　奏	01:31	由长笛奏出带有炫技的华彩乐段。
第 二 段	01:13	
副　　歌	01:51	加入铃鼓的伴奏。
间　　奏	02:10	由电吉他奏出炫技的华彩段落，注意切分节奏。
副　　歌	02:30	加入铃鼓伴奏。
副歌重复	02:50	只用掌声与打击乐伴奏。
继续反复	03:09	伴奏乐器逐渐加入。
尾　　声	03:30	由电吉他奏出。

摇滚乐

伤 心 旅 馆

［美］埃尔维斯·普雷斯利 词曲

听赏指南

- 摇滚乐是美国布鲁斯音乐与乡村音乐融合产生出的一种节奏感强烈的音乐。通常由一人或数人演唱，每位乐手以能自弹、自唱、自编、自演为荣。
- 关注歌曲中的节奏衬拍（小节中除重拍以外的弱拍）以及一拍中细分为二至三个的拍点，有很强的摇晃感。
- 关注低音的线条。

你所了解的摇滚乐队演奏形式和特点：________________________________。

1=C $\frac{4}{4}$

Now since my ba - by left me, - I've found a new place to dwell,

Down at the end of lone - ly st - reet, at Heart - break Ho - tel, I'm lone - ly

新世纪音乐

森林狂想曲

吴金黛 曲

听赏指南

- 新世纪音乐是一种宁静、安逸的音乐，纯音乐作品占的比例较多。经常采用不断重复同一音调的手法，以电子乐器和高技术录音手段为特点，有时也结合大自然的声音等各种音响。
- 此曲为音乐人耗时5年，深入台湾的山林进行实地录音，收集鸟类、蛙类、蝉类等100多种自然声音，然后分析其旋律、节奏、频率、速度等音响特性，创作出的令人耳目一新的大自然狂想曲。
- 所有的蛙虫动物声音经剪辑和安排后，一直出现在音乐的周围，特别是在所有的节奏延长与空隙处，巧妙地做出了补充，令人耳目一新。

主题旋律

1=^{b}B $\frac{2}{4}$

6 1 3 5 3 3 2 | 3 3 2 3 6 7 | 1 3 2 1 6 5 | 3 - |

6 1 3 5 3 3 2 | 3 3 2 3 6 7 | 1 3 2 1 6 5 | 6 - ‖

中国摇滚

取　　经

许镜清 曲
推乐队 改编

听赏指南

- 中国摇滚是指在中国独立发展的摇滚音乐。
- 《取经》在2016年3月推出，该年是农历猴年，也是经典央视版《西游记》播出30年。这首长达11分钟45秒、没有一句歌词的乐曲，在各大主流音乐平台广受好评，这对于一首纯乐曲来说十分罕见。
- 《取经》以电视剧《西游记》主题音乐为素材，融合摇滚、电子以及105人的庞大交响乐队编制，共同构筑了一个个在取经路上不停歇的画面。而MV版更巧妙地将音画结合，体现出乐队在音乐道路上“不停取经”的信念。

电视连续剧《西游记》主题曲片段：

1=D 4/4

3 - 6. 7 | 1 6 4. 2 | 3 3 - - | 3 - 6. 7 |

1 6 4. 3 | 2 2 - - | 3 0 3 3 3 0 0 2 3 3 3 |

实践与表现

（1）随着《伤心旅馆》的音响，打出重拍以及一拍为三的碎点节奏。

（2）背唱出《森林狂想曲》的主题旋律；注意聆听各种蛙虫声音的插入与音乐之间的关系；分辨出各段落的乐器音色。

（3）认识各种流行音乐：

《丝绸之路》

电子音乐

《爱是忧郁》

轻音乐

《神秘园》

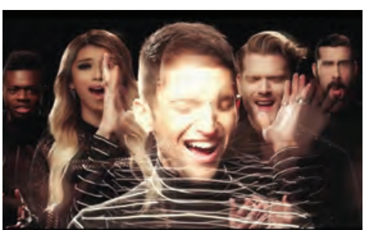
新世纪音乐

《伊戈尔王子》

说唱乐（Rap）

《经典主题串烧》

阿卡贝拉

（4）对比听赏电视剧《西游记》的主题音乐及《取经》，听辨出在摇滚乐中，音乐主题是如何变化出现的。

探究与拓展

（1）流行音乐有哪些种类？请收集和介绍你最感兴趣的一种（或一首），与其他小组的同学交流。

（2）了解中国流行音乐发展的状况。

爵 士 音 乐

爵士乐，一种由美国黑人创造的、与欧洲音乐传统相交融所产生的音乐。一个世纪以来，屡经变革和创新，从默默无闻发展成为世界上很有影响的音乐之一。

到底什么是爵士乐？路易斯·阿姆斯特朗神秘地回答：“若你非问不可，你是永远不会知道的！”

聆听与感知

演　艺　人

（钢琴独奏）

［美］斯科特·乔普林　曲

听赏指南

- 拉格泰姆源于19世纪后期美国非裔人民民间活动中的“拉格”舞蹈，后来成为一种带有复杂切分节奏和即兴性特点的钢琴音乐。
- 拉格泰姆最主要的音乐特点是大量运用切分节奏和不规则重音的节奏，再加上高、低声部之间的重音交错。演奏时，左手为常态节奏，贯穿全曲；右手则弹奏出变化无常的切分节奏，以衬托固定的节拍。
- 本曲音乐以A、B、C、D 4种音乐素材组成，分别采用了4种不同的切分节奏音型。并以常见的曲式结构“AA BB A CC DD”组合演奏。

A素材：2/4 X X | X X X X X X | X X X X X | X X X X X X X | X X 0 ‖

B素材：2/4 X X X X X X X | X X X X X X X ‖

C素材：2/4 X X X X X | X X X X X X ‖

D素材：2/4 X X X X X X | 0 X X X X X X X ‖

00:00 引子先声夺人，相同的旋律在不断下行的八度音区中出现。

00:05 A素材出现，并反复一次。

00:46 B素材出现，并反复一次。

01:31 A素材的再现，作为过渡。

01:49 C素材出现，并反复一次。

02:35 D素材出现，同样在反复一次中，结束全曲。

空虚布鲁斯

（独唱）

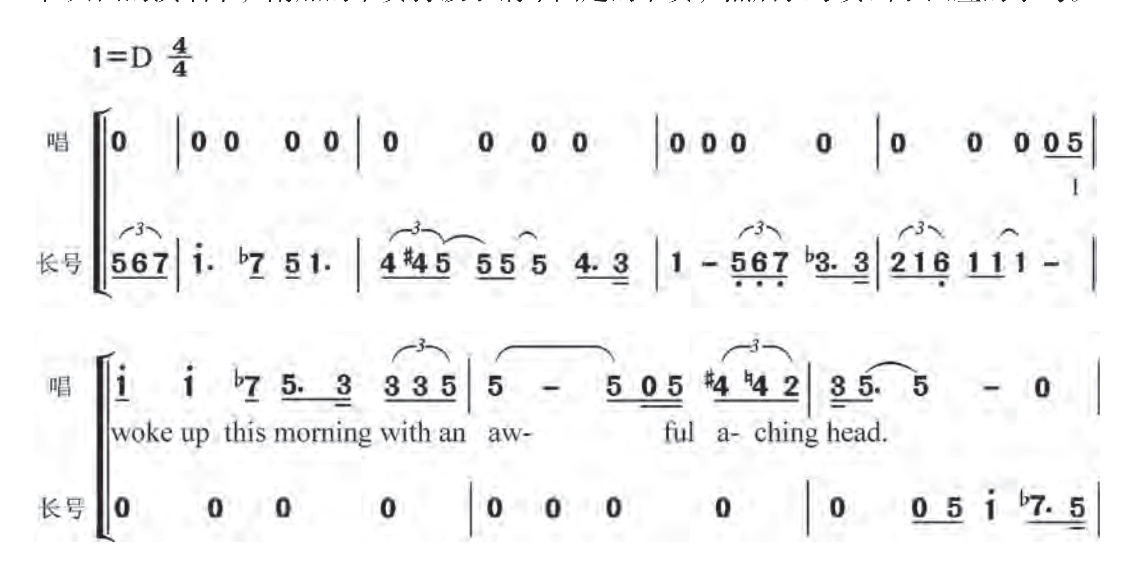
［美］贝西·史密斯 词曲

听赏指南

- 布鲁斯又称蓝调，是一种音调接近语言，夹杂叹息、呻吟和说白的黑人歌曲；带有很多的滑音，并常以♭3、♭7两个音作为其旋律的特征，充满忧郁的情绪。
- 歌曲叙述了一位黑人妇女因失去爱人而悲伤的情感故事。歌声委婉而深厚，与伴奏乐器长号、钢琴相互对答。演唱和长号多数使用滑音、颤音，钢琴则通过和声、节奏的变化及复调性的织体，使音乐既有长线条的旋律，又有舞蹈性的节奏。

前奏 00:00 由钢琴与长号奏出蓝调色彩的旋律。

00:11 在贝西的演唱中，附加的节奏打破了钢琴固定的节奏，然后长号奏出了回应的乐句。

对比以下旋律，归纳布鲁斯的旋律特点：________________。

1=C 2/4

（1） 1 2 1 3 3 ‖

1 2 1 ♭3 3 ‖

（2） 5 6 7 | i. 7 | 5 1. 1 ‖

5 6 7 | i. ♭7 | 5 1. 1 ‖

（3） 5 6 1 | 3. 3 2 1. ‖

5 6 1 | ♭3. 3 2 1. ‖

蓝色狂想曲

（钢琴与乐队）

［美］格什温 曲

听赏指南

- 作品是格什温为钢琴与交响乐队创作的单乐章作品。标题直接反映了作品的自由、狂想的形式以及蓝调的爵士风格。
- 乐曲由钢琴独奏的华彩乐段贯穿，展示着各种技巧。

00:00 单簧管从低音区颤音开始，做了一个快速上升的音阶演奏，到最高一个音符时，奏出了具有典型布鲁斯音调（♭3、♭7）以及连续三连音、切分节奏的蓝调主题。这个主题在全曲的各个部分不断地变化再现，突出了以“蓝调”为主要音乐素材的乐曲结构。

1=♭B 4/4

较自由地

p tr

5 – – 5671234567123456 7 | i – ♭7i 7 ♭6 7 6 7 6 |

p

5 4 3 ♭3 3 4 ♯4 5 | 5 ♮3 i ♭7 7 ♭6 5 5 | 5 – – – |

00:50 小号再次奏出了“蓝调主题”，钢琴开始出现。

01:05 乐队奏出辉煌的“蓝调主题”，钢琴进入了自由的独奏华彩乐段。

03:23 此时“蓝调主题”以果断有力的力度出现。

03:57 小号奏起了开阔嘹亮的音调，经过重复后，由单簧管奏出了第二主题。

1=G $\frac{2}{2}$

稍慢 果断地

p

0 1 1 1 1 7 ♭7 7 7 | ♭7 ♮7 1 1 1 1 ♯1 2 ♯2 2 2 | ♯2 3 1 6 ♭7 6 5 2 | 3 5 3 1 1 - |

04:40 乐队奏出第二主题。

05:06 音乐变慢，作为下一主题的过渡。

05:28 低音提琴和法国号奏起了节奏性很强的第三主题。这是原主题的变形或延续，但较前者更加强劲有力，带有舞曲风格。

1=G $\frac{2}{2}$

活泼地

5 6 1 1 1 5 6 5 | ♭7 - 6 5· | 2 3 2 4 - | 4 - - - |

05:59 音乐不断地在第三主题中做上行变奏，力度加强，然后与钢琴相互对答。

06:28 钢琴自由的华彩乐段，在各主题音调中作不同的变奏，从幽默、诙谐到强劲有力，展示着不同的技巧。

11:25 乐曲出现由弦乐器奏出的抒情主题四的音调，宽广流畅，是全曲的中心，也是美国音乐中著名的段落之一。这个音调完全没有爵士音乐的音调，更接近欧洲音乐的风格。

1=E $\frac{4}{4}$

有节制的行板 胸襟宽阔地

p

3 4 5 5 | 5 6 7 1 | 2 - - - | 2 - - - | ♯2 - - - | 2 - - - | 3 - - - | 3 - - - |

14:04 钢琴弹出快速的断奏乐段，音乐速度开始加快。

14:58 在钢琴一连串令人眩晕的华彩之后，乐队在第四主题的变奏音调中出现。

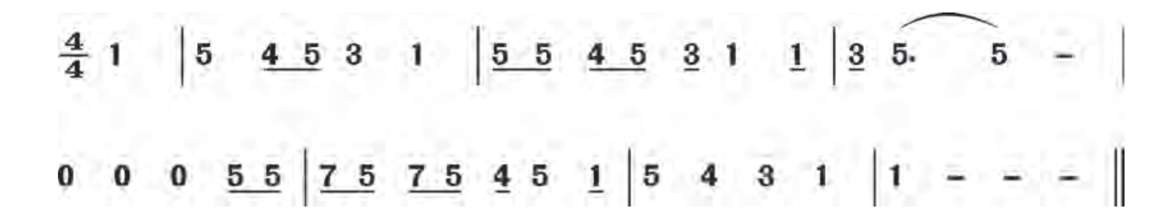
16:00 钢琴强有力地奏出第二主题的音调。

16:29 乐队以雷鸣般的气势再现了“蓝调”主题后，以一个渐强的和弦辉煌地结束全曲。

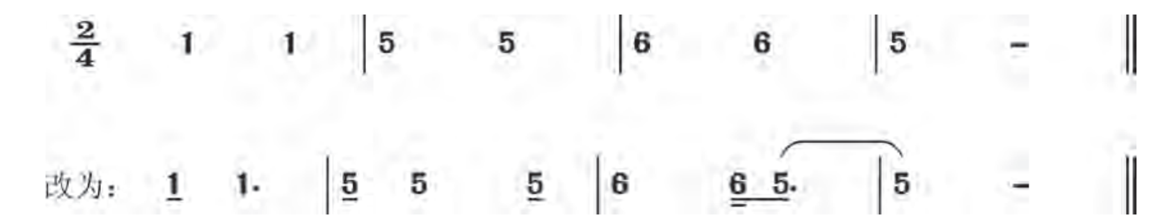
实践与表现

（1）请随《演艺人》的音乐，把拉格泰姆的节奏拍出来。

（2）下面是《孤儿布鲁斯》的旋律，但谱上出现了错误。你能把它改回原来的布鲁斯音调吗？

（3）欣赏爱拉·菲茨杰拉尔德即兴演唱的《爵士儿歌》。请根据爵士乐的特点，尝试将一些简单、熟悉的旋律，创编成爵士音乐。

（4）试对爵士乐与摇滚乐的音乐特点作比较，分辨出以下两个音乐片段的类型：

① *One night*　　② *Only you*
（　　　　）　（　　　　）

探究与拓展

（1）请罗列出爵士乐的四大要素：

①______________的节奏，强调弱拍的重音。

②______________的音调，以♭3、♭7为特色。

③______________的乐器，包括______________等。

④______________的表演与创作。

（2）欣赏“爵士乐之父”路易斯·阿姆斯特朗演唱的《美好世界》（*What a wonderful world*）的两个版本，谈谈你的看法。

（3）纵观爵士乐的发展，请说说是什么原因促使爵士乐出现流派众多、色彩纷呈的局面？聆听几段爵士乐的片段，你能分辨出它们是属于哪个爵士乐的流派吗？

（4）在第23届洛杉矶奥运会上，美国人用百台钢琴来演奏《蓝色狂想曲》，这说明了什么？

影 视 音 乐

自电影和电视诞生以来，音乐的表现功能与作用得到了很大的发展。影视音乐所表现出来的创作形态及手法，以人们意想不到的速度不断地发展……

片头音乐

启　　幕

——选自电影《霸王别姬》

赵季平　曲

听赏指南

- “片头音乐”是在影片开始，伴随片头字幕出现的音乐。它可以呈现影片的主题，展示影片的风格，用音乐的语言概括全片的基调。
- 《启幕》作为该片的片头音乐篇幅非常短。正所谓“光起处，戏正开锣。恩怨情仇，待看官细赏”。
- 音乐在京剧板鼓碎点的节奏中开始，锣鼓点不断地密集与加速，引出了弦乐器奏出的沉重悠长的音乐动机。然后由京胡反复奏出典型的西皮摇板过门曲调，与弦乐的音乐动机形成了多调性的效果，揭示着故事的基调与风格。

1=A $\frac{2}{4}$

5　3 6 | 5　0 6 | 5 2　3 6 | 5　0 6 |

5. 2　3 6 | 5 6　1̇ 7 | 6 5　3 6 | 5　0……

赵季平（1945— ）

中国作曲家。他先后为40多部影视作品配乐作曲。主要作品有：《黄土地》《红高粱》《大红灯笼高高挂》《霸王别姬》《乔家大院》《大宅门》《孔繁森》，以及其他形式的音乐作品。

插曲

花儿为什么这样红

——选自电影《冰山上的来客》

雷振邦　改词编曲

听赏指南

- 插曲是指在影视片中出现的歌曲。插曲常常出现在一些重要的场景中，与剧中的情节发展紧密相关，以表达剧中人物的情感，烘托情节发展中的气氛和造成戏剧性的高潮。同时，还承担某种转场、闪回的蒙太奇作用。
- 这首插曲在影片中出现了3次，不露痕迹地在电影中交代人物的命运，推动故事的发展，传达人物的情感。

1=C 2/4

♩=60 深厚、抒情地

6 76#5 6 | 7 12i i | 6. i 7 #5 6 | 6 - | 6 i 7 6 |

1.花 儿 为 什 么 这 样 红？ 为 什 么

2.花 儿 为 什 么 这 样 鲜？ 为 什 么

#5 6 5 45 4 | 3 0 2 3 | 3 - | 2. #i 2 | 3. 4 |

这 样 红？ 哎

这 样 鲜？ 哎

2. 4 3 2 | 3 2. i i | i 3 3 3 2 3 | 2 i | 2 i. 7 | 6 7 0 #5 6 |

红 得 好 像， 红 得 好 像 燃 烧 的 火， 它 象

鲜 得 使 人， 鲜 得 使 人 不 忍 离 去， 它 是

7. 12 i | 6. i 7 6 | #5 6 5 45 4 | 3 2 3 #5 43 | 3 - | 3 - ||

征 着 纯 洁 的 友 谊 和 爱 情。

用 了 青 春 的 血 液 来 浇 灌。

雷振邦（1916—1997）

中国电影音乐作曲家。他谱写的电影歌曲达100余首，包括《刘三姐》《五朵金花》《冰山上的来客》《芦笙恋歌》《董存瑞》等40余部影片的音乐。

场景音乐

猪八戒背媳妇

——选自电视剧《西游记》

许镜清 曲

- 场景音乐是指在某一个单一场景中使用、只对具体场景发挥作用的音乐。
- 电视剧《西游记》（1986年版）改编自明代小说家吴承恩同名古典名著。多年来，该片重播了3000余次，剧中的音乐和歌曲同样广为流传。
- 该剧共25集。作曲家许镜清独自包揽创作了剧中的14首歌曲和33段配乐，在当年的电视配乐中开创了电声音乐、管弦乐队与民乐结合的先河。
- 《猪八戒背媳妇》是第7集《计收猪八戒》中猪八戒为逃避孙悟空要背媳妇回洞府的场景音乐。音乐巧妙地运用板胡和大管两种乐器，惟妙惟肖地表现冒充媳妇的孙悟空和猪八戒之间的对话。
- 关注曲中两种乐器的对答出现与人物形象塑造的关系。

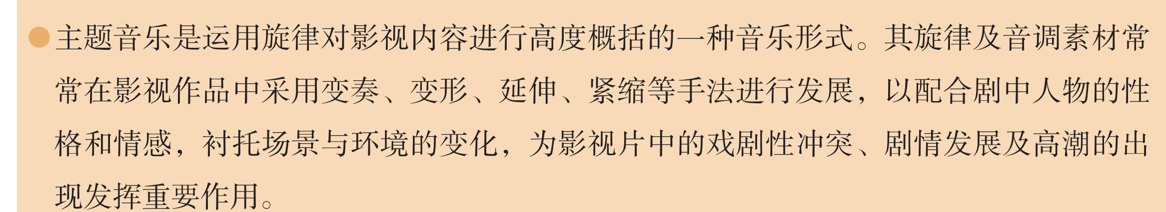
主题音乐

辛德勒的名单

——选自电影《辛德勒的名单》

［美］约翰·威廉姆斯　曲

听赏指南

- 主题音乐是运用旋律对影视内容进行高度概括的一种音乐形式。其旋律及音调素材常常在影视作品中采用变奏、变形、延伸、紧缩等手法进行发展，以配合剧中人物的性格和情感，衬托场景与环境的变化，为影视片中的戏剧性冲突、剧情发展及高潮的出现发挥重要作用。
- 《辛德勒的名单》的主题音乐由著名犹太籍小提琴家帕尔曼演奏。对应影片画面是被辛德勒救出的犹太人和他们的子女排着队，走到辛德勒的墓石前放置小石子以示纪念。

00:00　简短忧伤的引子，采用了三拍子民歌《金城耶路撒冷》的音调。

00:14　小提琴奏出贯穿全片、哀怨动人的主题乐段。下行走向的音调，以环绕型和级进的旋法为主，伴以向下的跳进，给人以深情、忧伤之感。

1=F $\frac{4}{4}$

缓慢　吟诵般地

3 6　3 6　4 3　1 3 | 1 2　1 2 3　- | 3 6　3 6　5 4　3 2 |

5 4　7 2　4 3　2 1 | 2 4　2 4　3 2　1 2 | 3　-　-　3 |

2 4　2 4　3 2　1 7 | 6　-　7　- | 1 2　1 2　3 2　1 7 | 6　-　-　-……

01:08　主题音调在高八度以明亮的音色反复并扩充。

02:01　进入中段，小提琴在低音区与乐队对答。

02:38　主题继续在高音区出现，并在反复中变化，推动音乐的进一步发展。

03:33　主题音乐以较弱的力度在高音区再次缓缓出现，最后渐渐消失在竖琴深情的主和弦分解音型上。

约翰·威廉姆斯的电影配乐作品

约翰·威廉姆斯（1932—）

美国钢琴家、指挥家、作曲家、电影配乐家。主要作品有：《屋顶上的提琴手》《大白鲨》《辛德勒的名单》《超人》《星球大战》《侏罗纪公园》《战马》《林肯传》等。

主题歌

生 生 不 息

——选自电影《狮子王》

［美］汉斯·季默 曲

听赏指南

- 主题歌是对影视剧内容的一种高度艺术化的浓缩。它可以展现特定的历史气氛，揭示影视片的内容，传达凝练的情感表现。一般出现在影视片的开头或结尾。
- 《狮子王》以当时最先进的2D动画技术，配上宏伟的交响乐，融合非洲当地的原始音乐元素，荣获1994年奥斯卡最佳原创配乐和最佳原创曲两项大奖，成为迪士尼动画的里程碑作品之一。
- 主题歌《生生不息》的音乐与画面配合极好，是电影音乐中音画同步的完美结合。很好地体现出影片的主题宗旨：生命轮回，万物盛衰，生命永远生生不息。
- 歌中作为和声与节奏声部的非洲土语合唱，按照同一节奏的不断重复，旋律也以同音重复为主。

00:00 音乐从非洲土语斯瓦希里（Kiswahili）语的呐喊声中开始，并采用非洲一领众和的演唱形式，揭示故事发生的地点和环境。

00:51 在非洲合唱与鼓点的伴奏下，引出乐曲的主题音调。

02:24 悠扬的长笛伴着鼓点和微弱的人声吹出一段温婉的复调旋律。三角铁的加入，给辉煌的音乐添加了一丝活泼的气息。

03:09 主题音乐再次出现，并加入了钢琴声部，富有爵士音乐的节奏感，音乐的旋律不断地推进，最后在鼓声中结束。

汉斯 · 季默（1957— ）

美籍德国音乐家、电影配乐家、作曲家。他开拓性地促成了电子乐和交响乐的结合，并把世界民族色彩的音乐元素与西方古典音乐相融合。主要作品有：《埃及王子》《大侦探福尔摩斯》《达 · 芬奇密码》《碟中谍2》《角斗士》《珍珠港》等。

实践与表现

（1）请欣赏以下电影片段，辨别各段音乐的类别。思考音乐对剧情、画面、角色塑造及情感表达的辅助作用。

《火祭》 ——选自《南京1937》 ______音乐	《孤独的牧羊人》 ——选自《音乐之声》 ______音乐	《三个和尚》配乐 ——选自《三个和尚》 ______音乐

（2）请根据画面的内容，尝试为一段无声的电影画面配上适当的音乐。

探究与拓展

（1）各小组按不同的分类，展示所收集的影视音乐，并加以适当的说明和介绍。

（2）你了解什么是音乐蒙太奇吗？尝试寻找一个电影中的音乐蒙太奇片段。

（3）列出你喜欢的影视音乐：

选自电影或电视	音乐的曲（歌）名

小词典

- 圆舞曲　进行曲　世界音乐　轻音乐　说唱乐　阿卡贝拉　爵士乐

附录一：　　小 词 典

第一单元　音乐与生活

音乐要素 音乐的基本要素是指构成音乐的各种元素，包括音的高低、音的长短、音的强弱和音色。由这些基本要素相互结合，形成音乐常用的形式要素，如节奏、曲调、和声、力度、速度、调式、曲式以及织体等。构成音乐的形式要素，就是音乐的基本表现手段。

卡农 一种复调音乐曲式或作曲技巧。卡农的所有声部虽然都模仿一个声部，但不同高度的声部依一定间隔进入，造成一种此起彼伏，连绵不断的效果。轮唱也是一种卡农。在卡农中，最先出现的旋律是起句（或导句），以后模仿的是对句（或答句）。

交响诗套曲 交响诗是一种单乐章的具有描写性、叙事性、抒情性的管弦乐体裁。其内容常取材于文学、诗歌、戏剧、绘画、历史故事及民间传说等，属于标题音乐范畴。根据表现内容，又叫“音诗”“音画”。另有交响童话、交响素描等，与交响诗性质相近。这种体裁由匈牙利作曲家李斯特首创。套曲，包括若干乐曲或乐章的成套器乐曲或声乐曲，其中有主题的内在联系和连贯发展的关系。

第二单元　音乐与时代

曾侯乙编钟 编钟是我国古代可以演奏旋律的打击乐器，商代以来一般用青铜制成。1978年湖北随县发现了战国时期的曾侯乙墓。墓分中、北、东、西四室，中室是曾侯乙招待宾客的正殿，这套编钟与一套编磬存放在当中。曾侯乙编钟总共有64枚（另有一枚是礼器镈），分三层悬挂。一枚钟可发出两个不同音高的音（相差三度），全套编钟具备五个半八度，可以构成完整的五、六、七声音阶，12个半音齐备。

八音 中国古代对乐器的统称。指金、石、土、革、丝、木、匏、竹八类。钟、铃等属金类，磬等属石类，埙属土类，鼓等属革类，琴、瑟等属丝类，柷、敔等属木类，笙、竽等属匏类，

管、籥等属竹类。

狂想曲 通常指具有史诗般气概和鲜明民族特色的器乐曲。大多数狂想曲是以缓慢的民歌风曲调为基础进行变奏，又以宣叙调式的段落和快速的民间舞蹈段落相对比，音乐富有民族色彩。

协奏曲 一件或几件独奏乐器与管弦乐队竞奏的器乐套曲。巴洛克时期形成的由几件独奏乐器组成一组与乐队竞奏者称为大协奏曲。古典乐派时期形成的由小提琴、钢琴、大提琴等一件乐器与乐队竞奏的协奏曲称独奏协奏曲。

歌剧 是一门由音乐发展而来的戏剧舞台表演艺术，它把音乐、戏剧、文学、舞蹈、舞台美术等融为一体。歌剧于16世纪末出现在意大利的佛罗伦萨，它源自古希腊戏剧的剧场音乐。歌剧演员通过歌曲和表演来塑造人物形象，乐队除了担负声乐伴奏，还在刻画人物性格、揭示剧情、发展戏剧矛盾冲突和烘托环境气氛等方面起着重要作用。

交响幻想曲 多为标题性管弦乐作品。一般有具体情节或形象的描绘，单乐章，性质接近交响诗，曲式较为自由。

十二音序列 作曲家选用半音阶的12个音自由组成一个序列（或音列），以它的原形、逆行、倒影、倒影逆行四种形式组成一首乐曲。以下面谱例为例：

12个半音的序列原形：

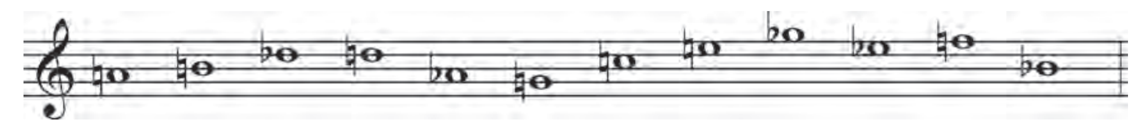
该序列的逆行：

该序列的倒影：

该序列的倒影逆行：

音块 指一个音程内多个全音、半音或微分音的音距同时演奏形成的音响效果，这种音响抛弃了常规的协合观念而寻求音群的整块音响效果。

曲子 萌芽于隋、形成于唐、兴盛于宋元的一种歌唱形式。以“依乐填词”的创作方式为主，也有部分创作的曲调，是文人词调创作的重要体裁。宋代曲子的曲调往往来自唐代的大曲，形成了许多固定的曲牌，如念奴娇、菩萨蛮、声声慢等。从中既可见大曲的结构，也可见与西域音乐文化交流的痕迹。

新音乐 晚清以来，随着西洋音乐传入而逐步建立发展起来的，不同于此前中国传统音乐的新音乐。它是清末和近代中国文化艺术的重要组成部分，20世纪上半叶，新音乐以其迅猛之势发展成近代中国音乐的一大潮流。

第三单元　音乐与民族

号子 又称劳动号子。在劳动中为了统一节奏、协调动作、激发劳动热情和缓解疲劳而即兴创作、歌唱的音乐形式。号子的节奏节拍与劳动律动一致，歌唱形式为一领众和或众人齐唱。 在歌唱中，往往表现出劳动情绪和态度。

山歌 人们在劳动或抒发情感时即兴演唱的一种民间歌曲。其题材多样，广泛流传于高原、山区、丘陵、渔村及少数民族地区。山歌的曲调高亢爽朗、节奏自由、情感质朴，是中国民歌的基本体裁之一。常见的种类有：陕北的信天游，甘肃、青海、宁夏的花儿，岭南的客家山歌，赣南的兴国山歌等。

小调 一般指流行于城镇集市的民间歌舞小曲，产生在休闲、娱乐、集庆场合中。以独唱为多见，也有对唱和一领众和的形式。小调往往结构均衡、节奏规整、曲调细腻、衬词丰富多变。

广东音乐 指主要流传于广东省珠江三角洲一带的丝竹音乐。初期的主要乐器有二弦、提琴、三弦、月琴、横箫，俗称“五架头”，后又形成“五件头”。以何柳堂、严老烈、吕文成等为代表的音乐家为广东音乐创编积累了数百首曲目。如《旱天雷》《雨打芭蕉》《双声恨》《步步高》《饿马摇铃》《连环扣》《赛龙夺锦》《平湖秋月》《娱乐升平》等。

苏南吹打 流行于江苏省南部的汉族传统吹打乐，又称为“十不闲”“十样景”“十番”。有十番鼓、十番锣鼓和粗吹锣鼓等不同类别。以星、汤、蒲、大、各、勺、同七字为谱，各代表乐器的声音。打击乐器有板鼓、同鼓、内锣、齐钹、大锣、马锣、喜锣、木鱼、云锣等。丝竹乐器有笛、箫、笙、胡琴、板胡、小三弦、琵琶等。

京韵大鼓 说唱曲种之一。主要流行于京津地区，由木板、大鼓发展而来。用北京话发音吐字，吸收了京剧及其他曲种的曲调，半说半唱，说唱相融。唱腔为板腔体结构，有慢板、垛板、住板等板式。伴奏乐器包括大三弦、四胡、琵琶，歌唱者一手敲书鼓，一手拿拍板。代表人物有刘宝全、白云鹏、张小轩及骆玉笙等。

苏州评弹 说唱曲种之一。主要流行于江、浙、沪的长江三角洲一带。以苏州方言进行说、唱表演。伴奏乐器为琵琶、小三弦，既可自弹自唱，也可相互伴奏烘托。弹词开篇最早是开始说书前加唱的段子，主要起定场、定音和开嗓的作用。后来逐渐发展成内容、音乐、唱法相对完整的艺术形式。

粤曲 说唱曲种之一。主要流行于广东等粤语地区。源自粤剧清唱，广州方言表演。最初以自弹自唱为主，后发展出乐队伴奏。伴奏乐器除高胡、扬琴、琵琶、月琴等传统乐器外，还曾加入西洋管弦乐器。

板腔体 是汉族戏曲、曲艺音乐中常见的一种结构方式。以对称的上下句作为唱腔的基本单位，通过保留骨干音、改变旋律节奏节拍等方式，在原板基础上演变出慢板、二六、流水板、摇板等不同的板式。

皮黄腔 戏曲声腔。西皮腔与二黄腔的合称。属于皮黄腔体系的剧种有京剧、汉剧、徽剧、粤剧等 。胡琴为主奏乐器。西皮腔，一般认为出自梆子腔，山西、陕西梆子腔流传至湖北襄阳一带，演变为襄阳腔而形成；二黄腔，来源说法不一。有人认为是江西宜黄腔演变而来，也有人认为是安徽四平腔发展而来。从音乐风格上看，西皮曲调刚劲有力，音程跳动较大，节奏样式多，高亢活跃；二黄曲调流畅平和，节奏比较稳定，有端庄凝重的特点。京剧是皮黄腔的代表剧种。

西塔尔琴 印度最具代表性的古典拨弦乐器。为木制长颈的琉特琴，是印度最重要及最流行的传统乐器之一。其音色柔美、珠圆玉润，适合表现印度音乐中如怨如诉、婉转曲折的旋律，最具神韵魔力，主要流行于印度北方和巴基斯坦等地。拉维香卡是最具代表性的西塔尔演奏家。

姆比拉 又称拇指钢琴，是一种典型的非洲民间乐器。由多根铁条按长短比例排列在一个空心的干葫芦或木盒、罐子上，通过双手的拇指拨动铁条震动而发音，故被称为“拇指钢琴”。它不仅作为独奏乐器，也常常与其他乐器一起合奏。演奏的乐手常由年轻人担当，他们在娱乐或求爱时会用其为歌曲伴奏。

风笛 起源于古罗马，是广泛流行于欧洲的乐器。它是一种带有空气袋的吹奏管，由演奏者向风袋吹气，再将风袋内的气流压送到装在风袋上的簧管而发音。风笛在结构上包括吹管、气囊、

演奏管与旋管。吹奏者为气囊提供空气的方式是对着吹管吹气，气囊起到存储气体的作用，当吹奏者呼吸时亦可维持一段时间的音响。吹管拥有开放式端口，所以在吹奏时音乐是很难停下来的，这意味着大多数的风笛在吹奏过程中声音始终是连贯的。

钢鼓 是一种用汽油桶加工而成的具有不同音高的击奏体鸣乐器。流行于中美洲加勒比海地区和南美洲圭亚那、苏里南、委内瑞拉等国家。用橡皮包头的木槌击奏，高音的边框较矮，称为钢盘，中、低音的边框较高，称为钢鼓。钢鼓极少单独使用，常以乐队形式演出。钢鼓乐队可以巧妙地模仿管风琴、木管、钢管及弦乐器的音响效果。

第四单元　音乐与社会

圆舞曲 又称“华尔兹”，起源于奥地利的一种三拍子的舞蹈音乐。舞蹈时双人成对地旋转。其音乐特点为：第一拍重音较为突出，节奏明确，旋律流畅，常以“X X X”的节奏伴奏。现在常听到的圆舞曲，大多是维也纳式的圆舞曲。

进行曲 是一种节奏鲜明、富有步伐行进感的歌曲或乐曲。它最初产生于军队的战斗生活，用以鼓舞战士的斗争意志，激发战士的战斗热情。雄劲刚健的旋律和坚定有力的节奏是进行曲的基本特点。从17世纪起，通常伴随队伍行进或用于世俗性的礼仪活动，后来逐渐进入音乐会演奏及用于歌剧、舞剧音乐中，最终成为一种表达集体力量和共同决心的音乐体裁。

世界音乐 是西方的音乐文化用语。一般指发展中国家或地区（如非洲及亚洲等地）的传统音乐，特指与西方音乐混合风格的、经过改良的传统音乐。

轻音乐 以娱乐性演出和欣赏为主要功能的音乐。可以是原创，也可以是对古典音乐、流行音乐或民间音乐的改编，营造温馨浪漫的情调，带有休闲性质。

说唱乐 原意为黑人俚语中“说话”或“交谈”。起源于20世纪70年代末纽约的黑人住宅区。其特点为：以机械的节奏声调为背景，快速地念诵一连串押韵的词句。音乐以简单、重复为主，多半没有旋律。

阿卡贝拉 也称无伴奏合唱。可追溯至中世纪的教会音乐。当时的教会音乐只以人声清唱，并不应用乐器。

爵士乐 是在拉格泰姆和布鲁斯的基础上发展起来的音乐，以小型器乐重奏为主要形式。通常由短号、小号、长号、萨克斯管、吉他、低音提琴等乐器组合进行即兴演奏，记谱只提供大致的乐曲轮廓，然后进行极富动感的变奏，乐手有很强的自由发挥空间。自1917年第一张爵士唱片诞生起，经过一个世纪的发展，爵士乐流派繁多，大致有20世纪初的传统爵士，30年代大乐队演奏的摇摆乐，40年代的咆哮爵士、冷爵士，50年代的硬爵士，60年代的自由爵士，70年代后的摇滚爵士、拉丁爵士、融合爵士等。

附录二：　　音频目录

1. 槟榔树下摇网床
2. 婚礼场面（选自舞剧《鱼美人》）
3. 猎人的送葬行列（选自《第一交响乐》第三乐章）
4. 梁山伯与祝英台节选
5. 母亲教我的歌（小提琴与钢琴）
6. 母亲教我的歌（独唱版）
7. 阳关三叠
8. 沃尔塔瓦河（选自交响诗《我的祖国》第二乐章）
9. 打字机
10. 盖邮戳
11. 永恒的水
12. 钟
13. 公鸡与母鸡
14. 蚊子之舞
15. 原始狩猎图（骨笛与乐队）
16. 楚商（曾侯乙编钟与乐队）
17. 梅花三弄（古琴曲）
18. 扬州慢（词调歌曲）
19. 流水（古琴独奏）
20. 忆儿时（版本一）
21. 忆儿时（版本二）
22. 光明行
23. 牧童短笛
24. 玫瑰三愿
25. 义勇军进行曲
26. 松花江上（合唱版）
27. 松花江上（对唱版）
28. 游击队歌
29. 怒吼吧！黄河（选自《黄河大合唱》）
30. 红旗颂（管弦乐序曲）
31. 保卫黄河（钢琴协奏曲《黄河》第四乐章）
32. 祝酒歌（男声独唱）
33. 水调歌头（男中音与室内乐队）
34. 客家之歌（交响诗篇《土楼回响》第五乐章）
35. 世纪春雨
36. 不忘初心
37. 水调歌头（于魁智版）
38. d小调托卡塔与赋格
39. d小调托卡塔与赋格（人声版）
40. 第一圆号协奏曲（第一乐章）
41. 第五交响曲《命运》第四乐章
42. 匈牙利狂想曲（第二号）（钢琴曲）
43. 哈巴涅拉（选自歌剧《卡门》第一幕）
44. 莫扎特《G小调第40号交响曲》（第一乐章）
45. 《幻想交响曲》第五乐章“女巫安息日夜会之梦”
46. 卡玛琳斯卡亚（交响幻想曲）
47. 波罗维茨人之歌（选自歌剧《伊戈尔王》）
48. 芬兰颂（交响诗）
49. 祭献之舞

50. 一个华沙幸存者（片段）
51. 波莱罗舞曲
52. 夕阳萧鼓
53. 打硪歌
54. 上去高山望平川（河湟花儿）
55. 槐花几时开
56. 包楞调
57. 嘎吉哟（侗族大歌）（一）
58. 嘎吉哟（侗族大歌）（二）
59. 跳月歌（人声）
60. 赞歌（蒙古族长调）
61. 阿玛嘞火（藏族囊玛）
62. 一杯美酒
63. 哭七七
64. 四季歌
65. 落水天
66. 落水天（爵士版）
67. 五梆子
68. 雨打芭蕉
69. 十八六四二
70. 百鸟朝凤（唢呐版）
71. 阿细跳月（民族乐团）
72. 姑苏行
73. 卖菜
74. 渔舟唱晚
75. 二泉映月
76. 十面埋伏（琵琶独奏）
77. 翻身的日子（板胡与乐队）
78. 夜深沉
79. 平湖秋月
80. 雨打芭蕉（选自舞剧《沙湾往事》）
81. 丑末寅初
82. 蝶恋花答李淑一（苏州话朗读）
83. 蝶恋花·答李淑一（评弹）
84. 荔枝颂
85. 蝶恋花·答李淑一（京剧）
86. 玲珑塔绕口令（西河大鼓）
87. 腾飞的骏马（蒙古好来宝）
88. 林冲发配（河南坠子）
89. 送公粮（四川清音）
90. 怀抱着幼主爷把国执掌
91. 大炮三声如雷震
92. 迎来春色换人间（现代京剧《智取威虎山》杨子荣唱段）
93. 《中国戏曲真神奇》
94. 瑞士约德尔山歌
95. 印度尼西亚恰克合唱
96. 保加利亚女声重唱
97. 朝鲜板索里春香传片段一
98. 朝鲜板索里春香传片段二
99. 朝鲜板索里春香传片段三
100. 印度西塔尔琴早晨的拉格
101. 非洲姆比拉孩子
102. 苏格兰风笛天赐恩宠
103. 特多钢鼓弦乐小夜曲
104. 印度尼西亚　甘美兰
105. 日本雅乐
106. 墨西哥马里阿契
107. 巴西桑巴全世界
108. 西班牙弗拉明戈
109. 茉莉花（江苏民歌）
110. 茉莉花（东北民歌）
111. 茉莉花（河北民歌）
112. 歌剧图兰朵《东边升起月亮》
113. 茉莉花（民乐合奏片段）
114. 茉莉花（萨克斯管演奏）
115. 茉莉花（天地人组曲片段）
116. 春节序曲
117. 春之声圆舞曲
118. 拉德斯基进行曲（西洋管弦乐）

119. 拉德斯基进行曲（中国民族管弦乐）
120. 什锦菜
121. 伤心旅馆 Heartbreak Hotel
122. 森林狂想曲
123. 取经
124. 丝绸之路
125. 爱是忧郁
126. 神秘园
127. 伊戈尔王子
128. 经典主题串烧
129. 演艺人
130. 空虚布鲁斯
131. 爵士儿歌
132. One night（片段）
133. Only you（片段）
134. 美好世界（一）
135. 美好世界（二）
136. 蓝色狂想曲
137. 启幕（选自电影《霸王别姬》）
138. 花儿为什么这样红（选自电影《冰山上的来客》）
139. 猪八戒背媳妇（选自电视剧《西游记》）
140. 辛德勒的名单（选自同名电影）
141. 生生不息（选自电影《狮子王》）
142. 火祭（选自《南京1937》）
143. 孤独的牧羊人（选自《音乐之声》）
144. 《三个和尚》配乐①小和尚
145. 《三个和尚》配乐②瘦和尚
146. 《三个和尚》配乐③胖和尚